

前言——动物也能画成 Q 版!

紧接在 Q 版人物篇之后的,就是动物篇。在人物篇中我曾经写过,画 Q 版人物时很重要的一点就是整体绘画风格的统一。

就算 Q 版人物画得很完美,如果背景异常写实,或是除了人物以外其他部分都很写实的话,好不容易画出的 Q 版人物也会失去魅力。要想让 Q 版人物活灵活现,就要让它所在的世界也能和 Q 版人物的风格统一。

因此在人物篇中所讲述的变形手法,就必须应用于描绘整个世界的一切。所以在本篇之中,从Q版人物所处的巨大世界之中,我们首先选出"动物"和"物品"来进行阐述。如同大家都知道的那样,在人类的周边就存在着很多动物,而且和人类成为了朋友的

如同大家都知道的那样,在人类的周边就存在着很多动物,而且和人类成为了朋友的动物也不在少数。相信人类中一定存在着能够和动物进行交流的人吧?而且只要是喜欢动物的人,应该也可以理解动物的感情才对。不错,动物就是和人类一样,也有感情、有个性存在,也就是说动物也具备 Q 版人物的要素了。只要抓住重点的话,就可以毫不费力地将 Q 版动物处理得非常可爱。

对于物品的 Q 版化呢,我想大概有不少人都会报有疑问吧?毕竟在前文和人物篇中都提到过 Q 版化的重点就是要捕捉感情和个性。但是为了整体风格的统一,这些也需要去配合进行变形。

因为这次要挑战两方面的 Q 版化,所以可能比较辛苦。不过因为我自己也还在努力地追求极致,所以就让我们来一起学习吧。

第1章 Q版动物用简单的形式就可以画得出来!

绘制 Q 版人物的基本图形 · · · · · · · · · · · · · 6

第2章 将动物变成Q版!

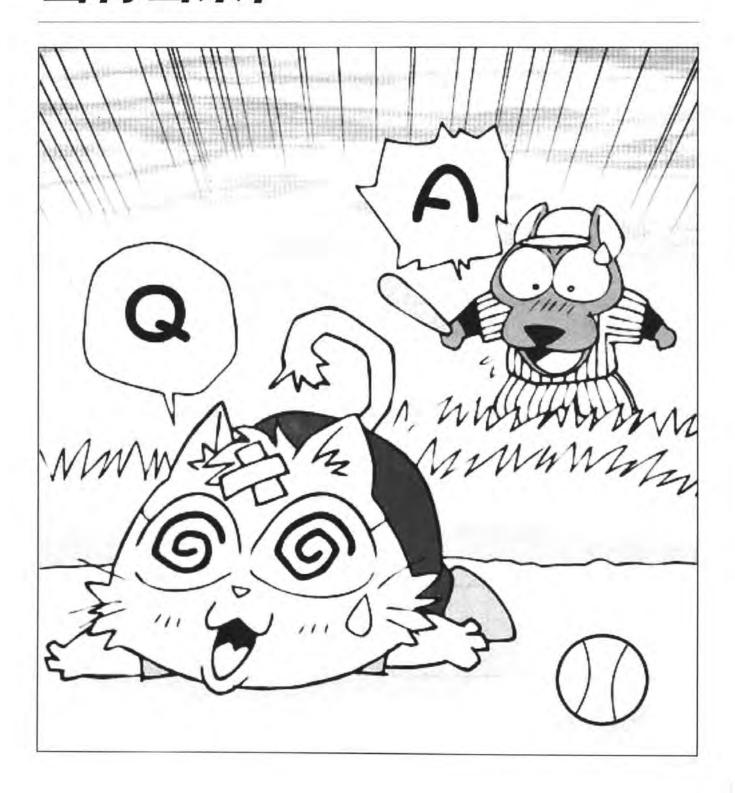
狗·												,		•		٠			٠		,	٠		٠	٠									20
猫 (-	-	般)																	٠	٠	٠				٠		٠	٠		٠			24
东洋犭	苗	(短	Įŧ	(25
西洋豹	苗	(短	Įŧ	(:		٠			•	÷														٠									26
西洋狐	苗	(K	₹	=)												•	•																27
仓鼠									٠		٠							٠				٠				٠			•	•		•	٠	30
兔子										٠			٠																				٠	32
松鼠												٠		٠	٠	٠				•	٠	ŧ.					•	٠						33
雪貂										•						•	٠		٠		·	5		٠					٠	•	٠		٠	34
草原之	犬	鼠																٠			٠	٠				٠			٠		•	•	•	35
老鼠				•	•				٠																						•	4		36
猴子														•		•	٠				•				٠			٠				,		37
狐狸				,										•				٠								•	•	•		•	•		•	38
狸猫										٠			•	•	•		٠	٠	•	٠							٠			٠	٠	٠	٠	39
海豹	束	13	門										•		•		•		•				•					è	÷	٠			•	40
树袋角	长	H	与 i	赖	•		٠																				•			٠				42
马··						٠	٠						•																	٠	٠			43
牛 · ·				٠	٠	٠	•			٠	•	•		•	•																			46
绵羊·															٠												•				÷	٠		47
骡子·					٠	•				٠	•		•	٠								•	٠	٠	,					٠				48
猪・・					•	•	÷					٠		٠																				50
野猪·			•							٠	٠					٠	٠						٠									•	ì	51
山羊·														٠	٠		٠							٠										52
狮子·												,			•											è	٠			٠	•			53
老虎·						•		٠	ė			·		٠																٠				54
大象·									٠		٠						•			,														56
犀牛·						•		•	•	•	٠				•	٠		•	•		٠	٠	•			٠		•		٠			٠	58
河马·						•	٠			٠	٠	•	•		٠				•									٠						59
骆驼·				•	•		•					,									٠	•		٠	•			٠						60
长颈服	更															•																		61
猩猩·		•	٠						٠			•		•																				62
熊猫·		•				٠				•	•			•	٠				•	٠								٠			•	è		63
熊・・	•	٠	٠	٠	٠	•	٠	•					•	•												•		٠					٠	64
狼・・			٠		٠			٠								•																		68
袋鼠·																																		
猫头圈	題							÷	•			٠	٠				٠				÷					,		٠						71
鹤麻	雀		燕	子		•											•	•				•		•										72
天鹅·																																		
乌鸦·																																		
鹫鹰																																		
野鸭																																		
公鸡·																															•	•	•	78
可省.																																		70

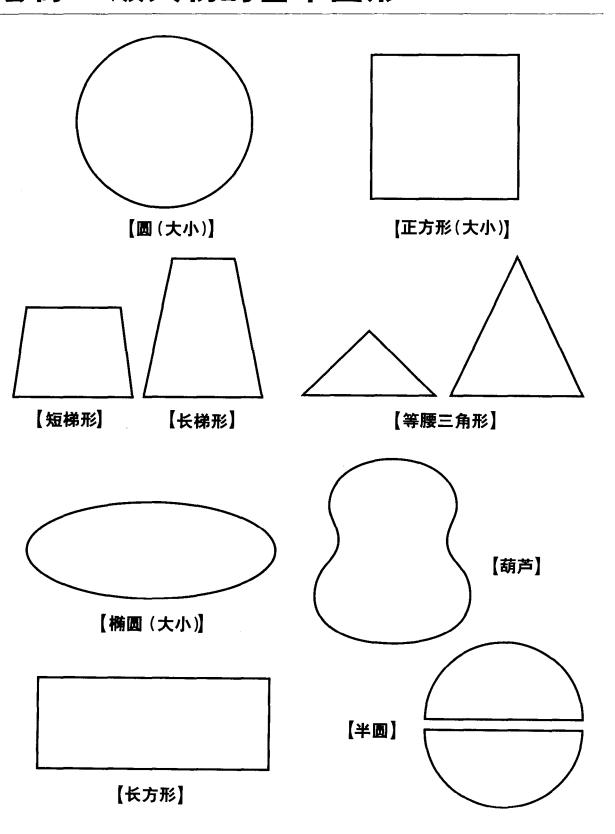
海豚
鯨鱼 逆脊鯨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
企鹅
金枪鱼 鲨鱼
章鱼········
乌贼
贝
大虾 水母・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
蛇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
書蚌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
賴蚪
蜥蜴 9
壁虎 蝾螈・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
9龟9
变色龙 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
蝗虫 蝙蝠
独角仙 蝎子 蟑螂
龙·······10
恐龙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
天马 独角兽 火鸟
物品的 ○ 版化・・・・・・・・・・11
物品的 Q 版化·······11
物品的 Q 版化···································
大海碗 电视机 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
大海碗 电视机 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
大海碗 电视机 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
大海碗 电视机 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
大海碗 电视机 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
大海碗 电视机 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
大海碗 电视机 11 刀 拨浪鼓 11 桶 笔 12 熨斗 木屐 12 烟 团扇 毛笔 12 干电池 口红 气球 12
大海碗 电视机 11 刀 拨浪鼓 11 桶 笔 12 熨斗 木屐 12 烟 团扇 毛笔 12 干电池 口红 气球 12 盘子 报纸 12
大海碗 电视机 11 刀 拨浪鼓 11 桶 笔 12 熨斗 木屐 12 烟 团扇 毛笔 12 干电池 口红 气球 12 盘子 报纸 12 方边 肥皂 12 后记 12 12 12 12 12 12 12 12 12
大海碗 电视机 11 刀 拨浪鼓 11 桶 笔 12 熨斗 木屐 12 烟 团扇 毛笔 12 干电池 口红 气球 12 盘子 报纸 12 沙发 肥皂 12 后记 12 [问答] 12
大海碗 电视机 11 刀 拨浪鼓 11 桶 笔 12 熨斗 木屐 12 烟 团扇 毛笔 12 干电池 口红 气球 12 盘子 报纸 12 沙发 肥皂 12 后记 12 [问答] 10 问答 什么是动物的拟人化 1
大海碗 电视机 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
大海碗 电视机 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
大海碗 电视机 11
大海碗 电视机 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
大海碗 电视机 11
大海碗 电视机 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
大海碗 电视机 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
大海碗 电视机 11 7 拨浪鼓 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
大海碗 电视机 11 7 拨浪鼓 11
大海碗 电视机 11
大海碗 电视机 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

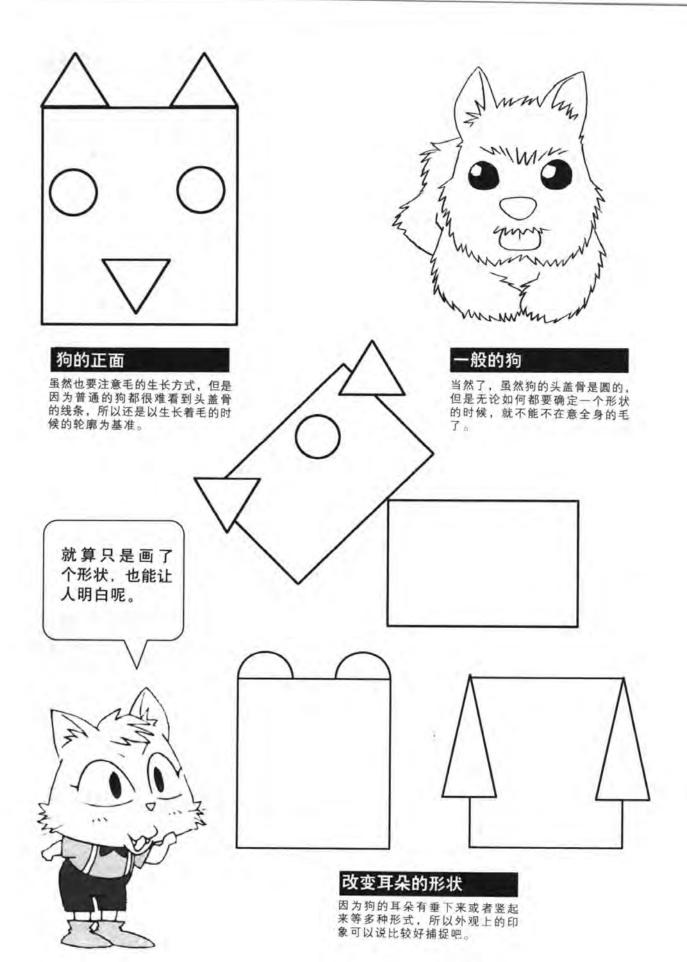
第 1 章

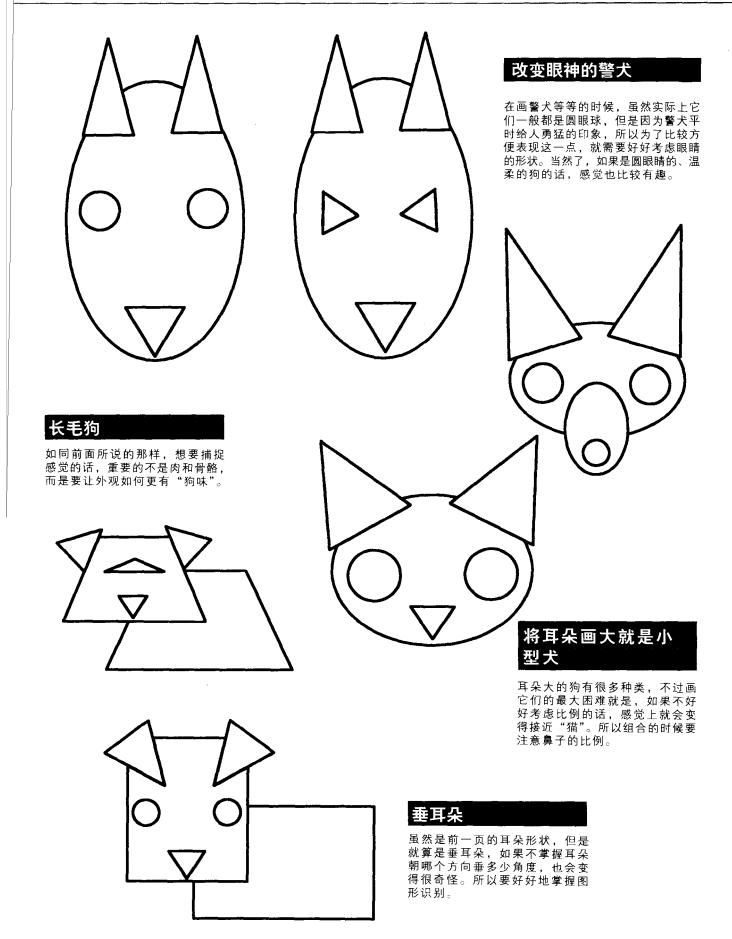
Q版动物用简单的形式就可以 画得出来!

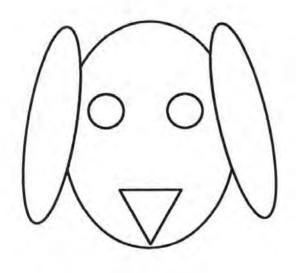

绘制Q版人物的基本图形

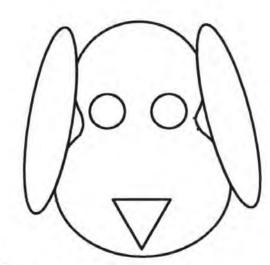

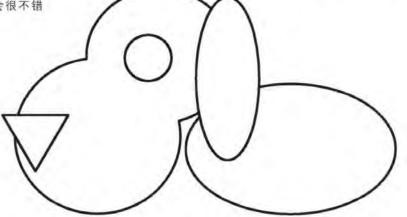

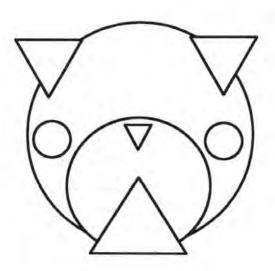

小猎犬

因为史努比而被大家熟知的小猎 犬的最大特征就是长脸和垂耳朵。 在确认了这一点后,如果用来做 图形认识的练习,也许会很不错 吧?

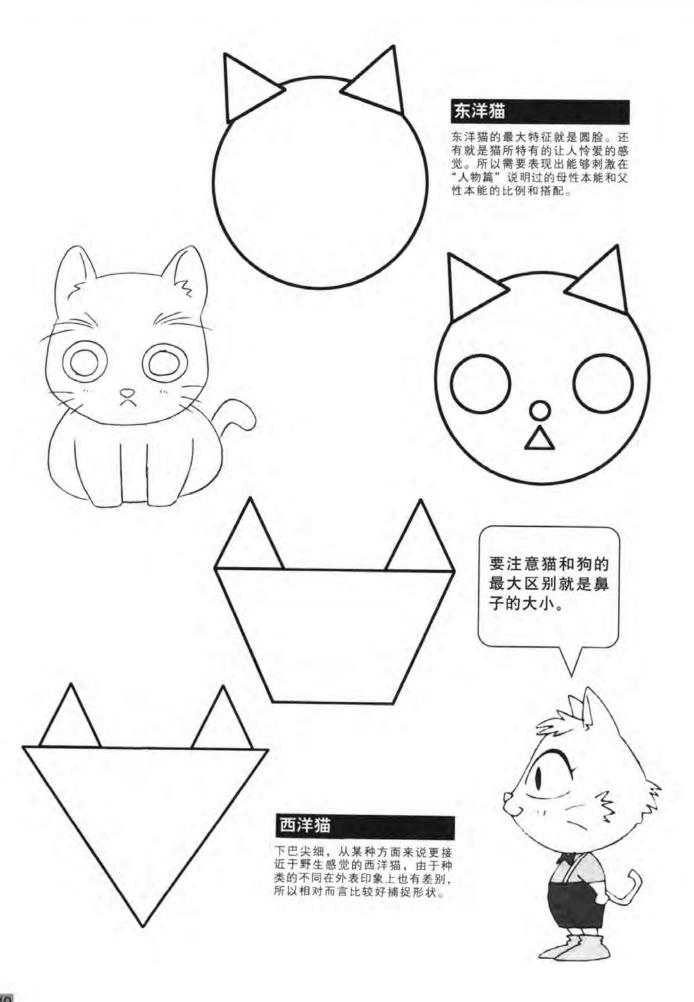

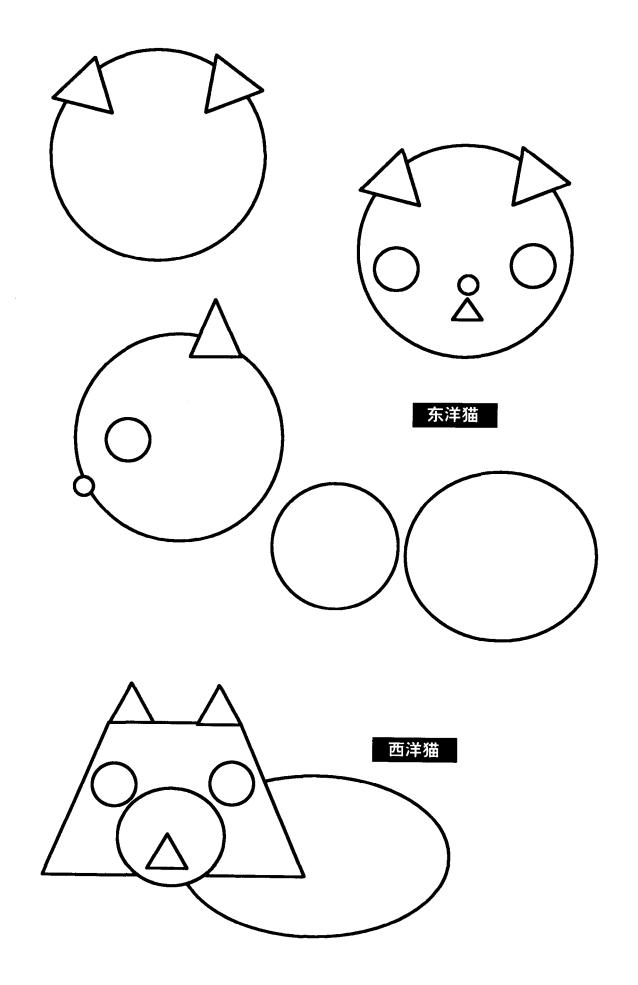
狮子狗、沙皮狗

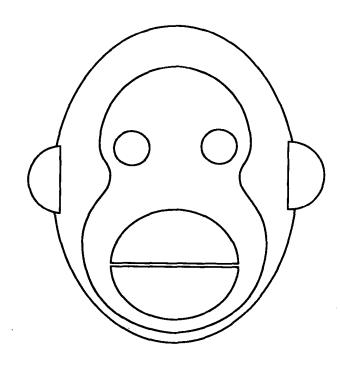
这些狗的本质特征是会有皮多余 出来。因此需要捕捉外观上一层 层重叠的感觉。

> 因为有各种各样 的犬种,所以要 用各种各样的方 式来表现。

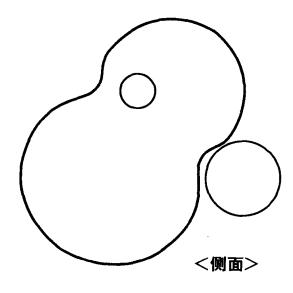

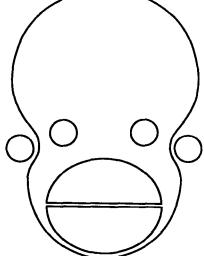

因为猴子接近人类, 所以整体上 的比例接近人类。需要注意的是 人类不会有的毛皮以及上下颚的

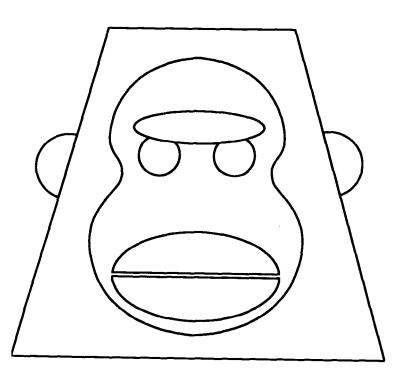

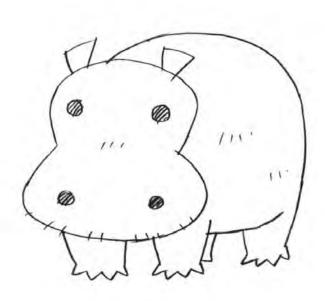

看到猩猩照片的时候, 大家会注 意什么地方呢?可以称为特征的 运是那个宽额头吧?通过改变猴子外观的额头比例,就可以表现出"猴子味"来。

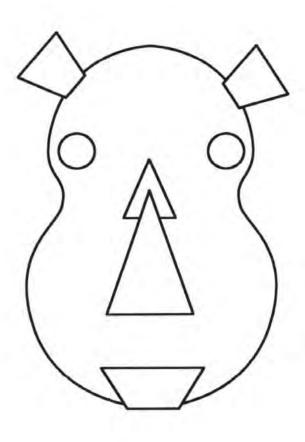
同样还是来考虑一下它和猴子的 差别吧。因为黑猩猩和猴子的差 别主要是在下巴到脖子的粗细和 额头的粗壮程度上,因此要考虑 一下该用什么图形来表现这些部 分。

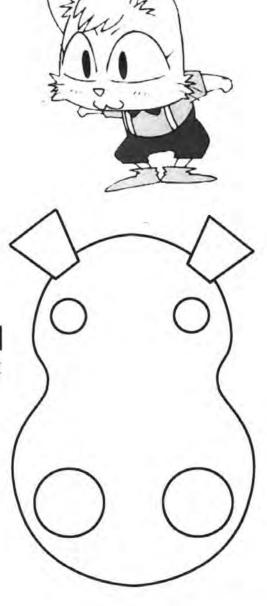

河马

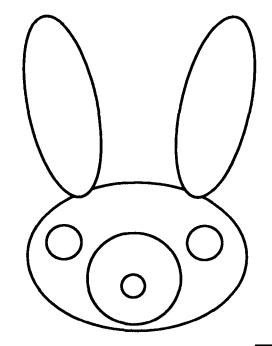
河马的特征是脑袋大,外观像个葫芦。在脸孔的部件上要注意河 马没有角,鼻孔大。

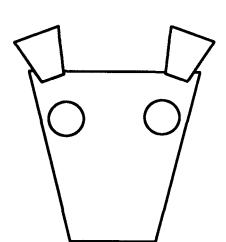
犀牛

因为有犄角这个比较大的特征, 所以比较容易找到感觉。不过因 为偶尔也有人会错意,所以在画 成年犀牛的时候,画出两只角比 较好。

兔子

众所周知,兔子的最大特征就是 长长的耳朵。虽然也有弧形耳朵 的兔子,但是只要抓住耳朵位置 和外观特征就不会有问题了吧?

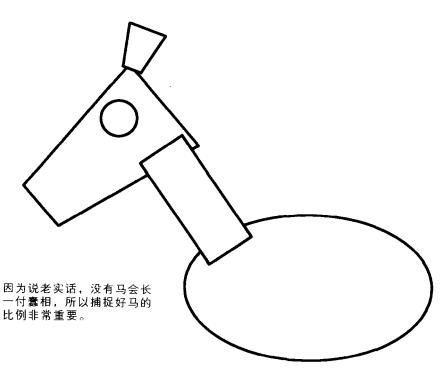

狐狸

因为是犬科,所以只要在整体上保持狗的特征,再留神表现出狐狸风格的细长脸孔轮廓就可以了。

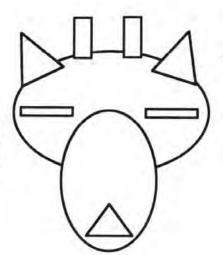
虽然一提到马脸,人们就常常想到搞笑艺人和脸长的人。但是实际见过马的人应该就会明白,虽然脸确实长,但是其实还是相当帅啦(笑)。

骆驼

虽然基本外观感觉和长颈鹿一样, 但是因为耳朵等等的形状有其特征,所以如果不好好把握的话就 会变成长颈鹿感觉的骆驼。

长颈鹿

和骆驼有耳朵与犄角上的差别,如果不好好把握的话就会成为骆驼感觉的长颈鹿(笑)。

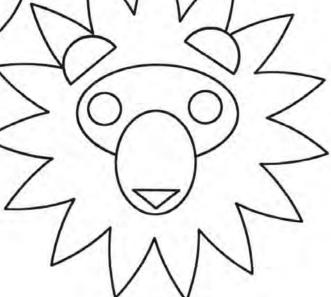

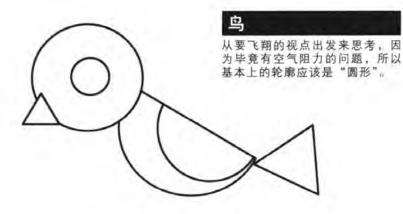
熊

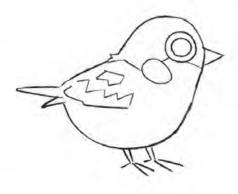
熊虽然给人相当可怕的印象,但是实际上从外观 来说却拥有圆脸有些可爱。因此除非是剧情上需 要表现可怕,所以画成圆脸的、可爱的熊就可以 了。

如同图中所表现的那样,脸孔的部件和熊的差别很小,所以最重要的还是表现狮子最大的特征,也就是一圈鬃毛。

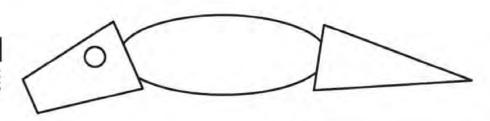

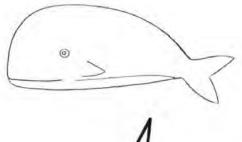
鳄鱼·蜥蜴

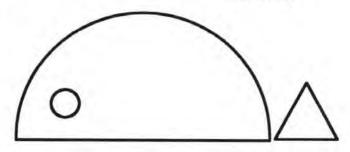
包括蛇类在内,长形的生物考虑 其外观印象的时候需要把头的部 分和身体、尾巴分开考虑。

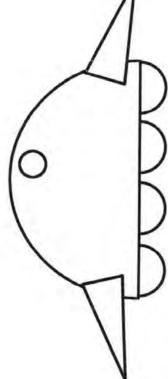

鲸鱼

画鲸鱼的话,就如同我们在街头 常见的插图那样,使用半圆看起 来会比较明了。

飞行或者游泳 的动物全都具 备阻力比较小 的形状。

翻车鱼

在水族馆也可以看见的翻车鱼拥有非常简单易懂的形状。 除了鳍以外都用半圆来画就足够 了。

什么是动物的拟人化?

Answer

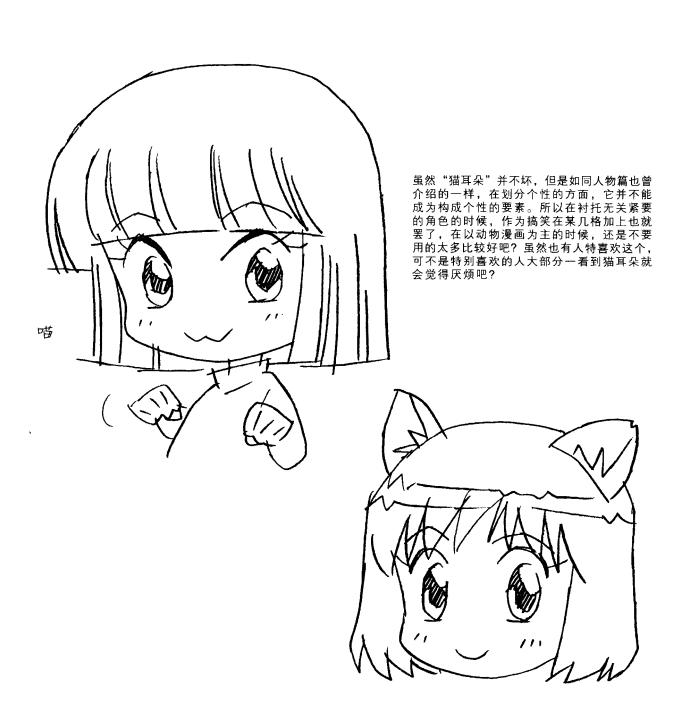
就算同样是拟人化,也分两大类型。一种是让动物 穿上衣服,采取和人类相似的动作,但是自始至终以动 物为主体。另一种则是就好像人类在进行动物的动作, 尽可能表现动物接近人类的表现形式。在外国的电影中 可以看到相当数量的动物的拟人化,多半是因为看的人积极地感觉到了和动物们的亲近吧?而在日本就比较遗憾,作为一个发达国家来说,了解动物的人的比例并不高,有不少人到现在也还只知道救护犬。

有一段时间,"猫耳少女"曾经很流行,那个是应该作为猫变成了人类来考虑呢,还是应该作为人类变成了猫的性格来考虑,也引发过极大的争议。虽然这也可以看成是一种的拟人化,但是事实上是很多人觉得不管是谁不管是什么,只要安上"猫耳朵"感觉就比较好。虽然我不是想说猫耳少女不好,但是我希望大家考虑一下"安猫耳朵"这个表现方法的意义。就算大家认为通过这个可以表现出人类外表难以表现的东西,感觉上比较有个性,但是在猫耳少女已经诞生

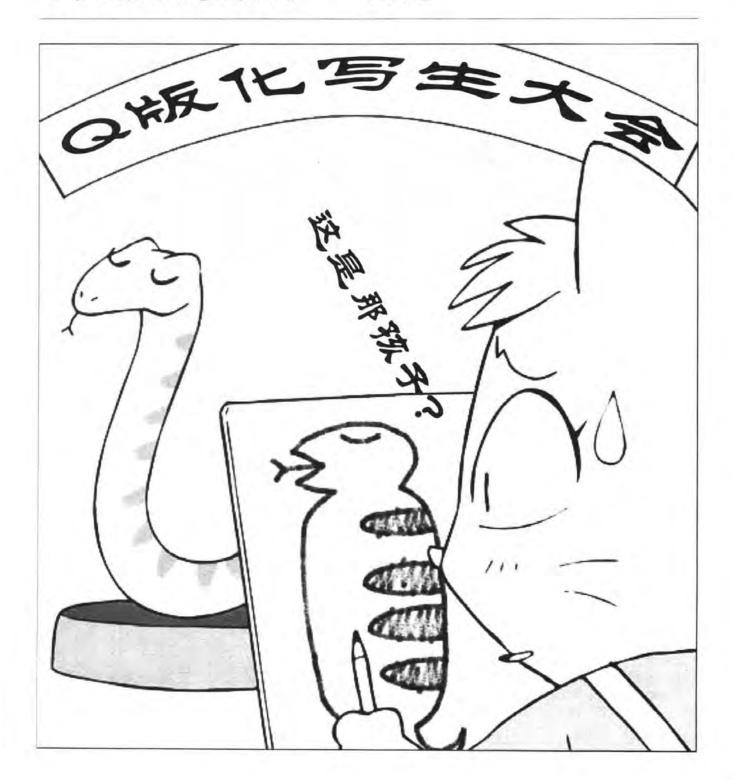
了几十年后的现在,只要加上猫耳朵就真的能算有个性了 吗?

拿服装来说,就绝对不会出现这样的情况吧。就算曾经有个穿着青蛙服装的漫画很流行,也没有人会让自己作品中出现的所有角色全穿上青蛙装吧?而且就算穿了也表现不出个性,最糟糕的是还可能侵犯版权。对于那些将已经存在的东西全都拿来进行同样处理就心满意足的漫画家们,真的是希望他们能好好想想了。

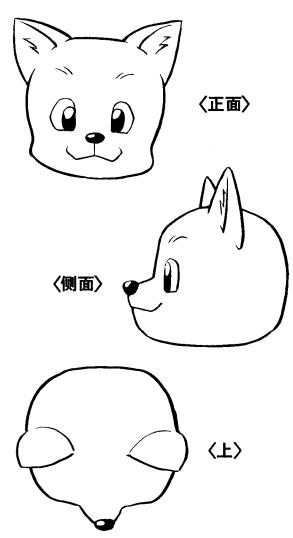
第 2 章

将动物变成 Q 版!

Q版画法

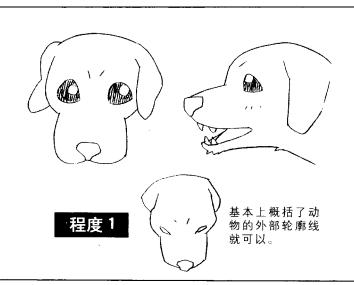

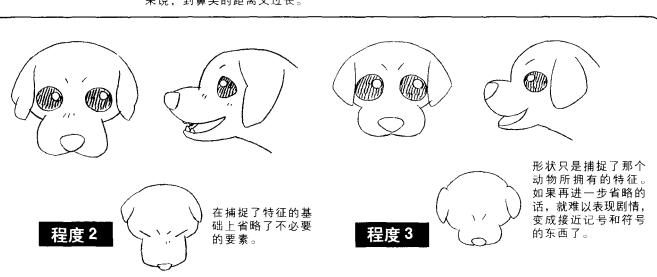
Q版化的变形程度

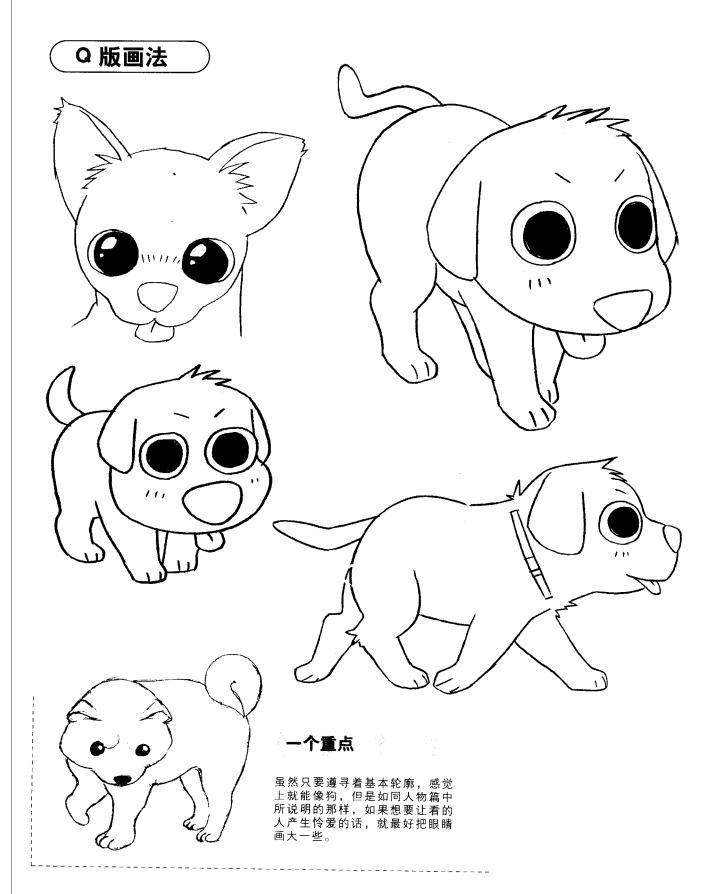
关于Q版化变化的程度,如同在人物篇中也说明过的一样,Q版有时候不只是单独存在,也会在拥有世界观的漫画世界登场。那个时候,就有必要让变形程度去配合那个世界的背景以及其他的人物角色。因此动物和人类一样,重要的是确定特定的框架。

然后要做的就是以此为基础,根据需要进 行省略或者强调,最后完成变形角色。

-个重点

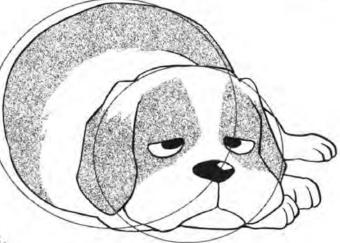
如同前一页所说明的那样,基本上来说,对于狗或猫等等生活于人类 周边的动物,可以通过把眼睛比例 加大而表现得更可爱。

拟人画法 如果画成人的话……

Q版画法

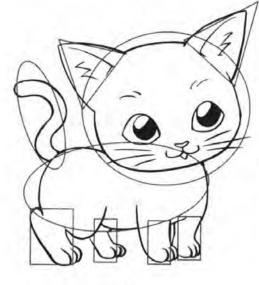

NG 例

首先是毛的竖立方式过于均等。 还有就是从身体的比例来说, 眼睛的尺寸太小。因为不光是 作为Q版角色的比例不好,而且 眼睛之间的距离太短, 也许从 功能上来说都无法看清东西。

23

Q版画法

〈全身〉

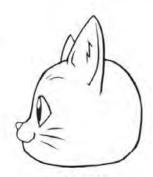

〈正面〉

Q版化的重点

画猫的时候,重要的也是脸孔整体的轮廓,和眼睛的比例。

在头部完成后去考虑身体的 比例,画起来会比较容易。

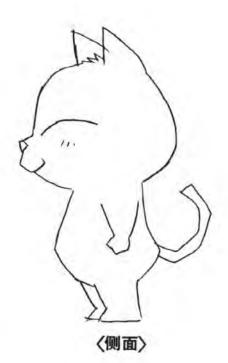
〈侧面〉

〈上方〉

拟人画法

拟人化的重点

在拟人化的时候,最重要的是 考虑好是人类造型为主体还是 动物造型为主体,并在此基础 上进行处理。

上进行处理。设想好是像人类的猫还是猫咪感觉的人类后再创造角色。

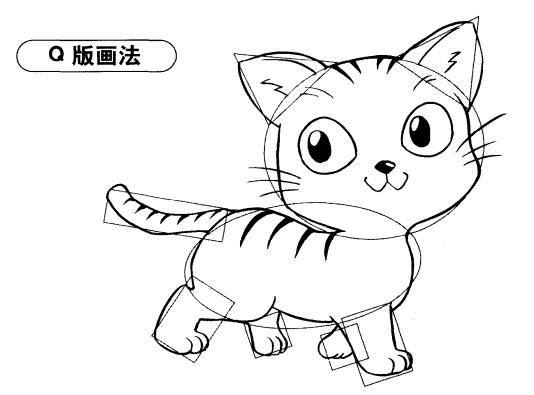

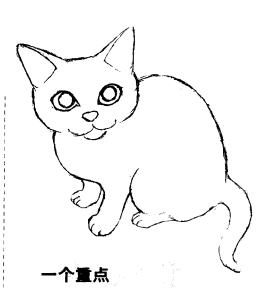
〈上方〉

东洋猫 (短毛)

Q版画法 拟人画法 哦!""

西洋猫 (短毛)

在画西洋猫的时候,因为轮廓中包含着很多特征,所以需要在注意这些的基础上,考虑配合头部的身体的比例。

拟人画法

西洋猫(长毛)

Q版画法

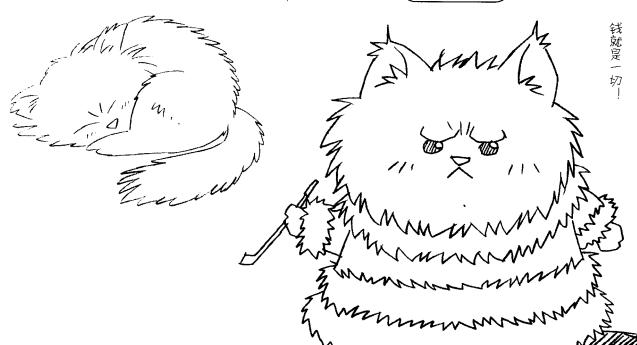

一个重点

在画长毛猫的时候,因为理所当然 长毛是最大的特征,所以重要的是 如何表现那个毛。最低限度地表现 毛的量与质,看起来会比较好。

拟人画法

要变形哪个部分才能成为Q版角色

Answer

最基本的做法就是将能够判断动物的特征部分(例 如:要是腊肠狗的话就是身躯的长度)进行夸张后表现出 来。那之后附加上那种动物所拥有的"性格"或"个性"的 之类的)的夸张表现,让角色更加生动。

部分(眼神、表情、身体习惯,例如如果是充满正义感的 角色就站的笔直,如果是比较反面的角色身体就微微弯曲

「画狗的时候]

这里是重点!

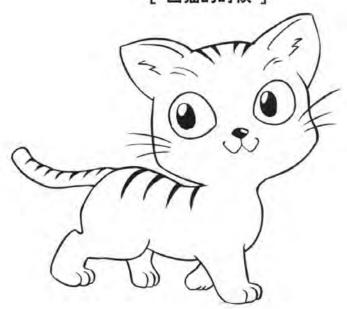
只是将眼睛和头部在某种程度 上扩大,有时候就能变得相当

虽然用太多的话未必很好……

这里是重点!

这一点对猫和狗都通用, 手脚的话, 画得短比画 得长要好。

[画猫的时候]

虽然这样在某种程度上算是 完成了角色,但是最终还是 好好从骨骼开始学习吧。 因为"整体的比例"很重要, 所以局部变形最好还是作 为练习来试一试就可以了。

Q版化时的胡子处理(可爱感会消失)

- Cont. - Cont

Answer

大家是不是有时感觉胡子画得太多、太长、太粗了呢? 让我们来考虑一下对于那种动物而言,胡子究竟有多必要, 又能算是多大的特征呢?虽然也要视变形程度而定,但是因 为猫要活下去的话就不能没有胡子,所以比起没有来,还是 有胡子更像猫。相对的,虽然不能说狗之类的动物就不需要 胡子,但是因为很多人不太明白它们能用胡子干什么,所以 有时候就算省略了也没有问题(当然不是全部的场合都可以 这样)。剩下的就只要画出配合变形程度的量和长度就可以 了,因为这包含个人口味的问题,所以最好是自己画上几十 个模式,实际比较过后再进行调整。

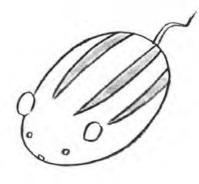
这里是重点!

胡子最好也比起实际来要短一些的好(长毛的话就算没有也没关系)。如同前面已经写过不止一次那样,变形的话最忌讳"长"的东西。当然了,如果是情节发展所必需的部分自然没关系,不过基本来说角色身体中的长的部分最好缩短。

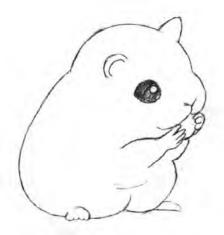

Q版画法

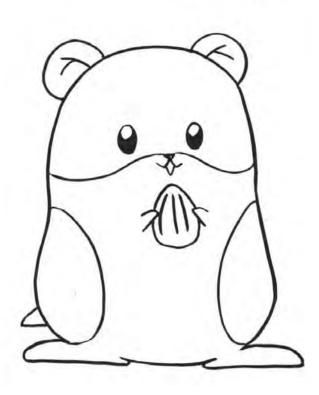

仓鼠在各种各样的漫画中都会登场, 所以属于比较容易创造的角色,但是 最重要的还是学会只用必要的线条来 表现它。皮的松弛以及肌肉的线条等 等还是不要加入的好。

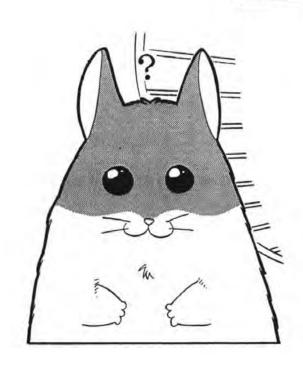

一个重点

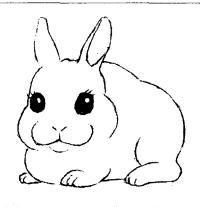
整体来说, 动物的胡子大多比脸孔要长, 如果就那么照原样表现的话, 就会出现对于 Q 版角色来说比例很糟糕的画面。所以要让胡子长度的比例去配合脸孔比例也很重要。

拟人画法

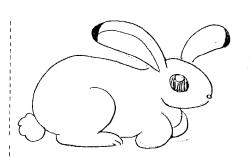

一个重点

虽然长耳朵是兔子的特征,但是和漫画之类的东西相比,实际生活中的兔子耳朵其实没有那么长。只不过就算如此,要是把兔子处理的接近实际形态的话,仍是难成为成功的Q版角色。所以在考虑好比例的基础上进行耳朵长度的调整也很重要。

一个重点

这是个很基本的部分,问题 在于和身体比起来头部太 小。要重新调整一下整体的 比例。

Q版画法

一个重点

松鼠的特征当然是在尾巴上。只不过毛的状态和尾巴的形状也有 千差万别。最好事先决定好要变 形哪个部分,不要画成半调子的 模样。

一个重点

原本小动物本身形态就有夸张 的成份,所以有时候就算想简化 也无法简化,要如何处理这个部 分非常重要。

现在还是先注意一下怎么捕捉 特征吧。

拟人画法

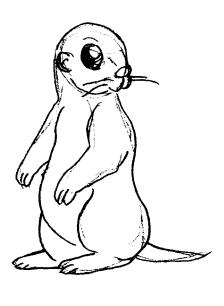
雪貂

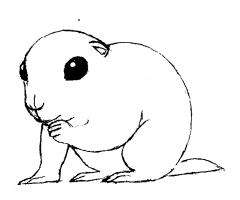

草原犬鼠

Q版画法

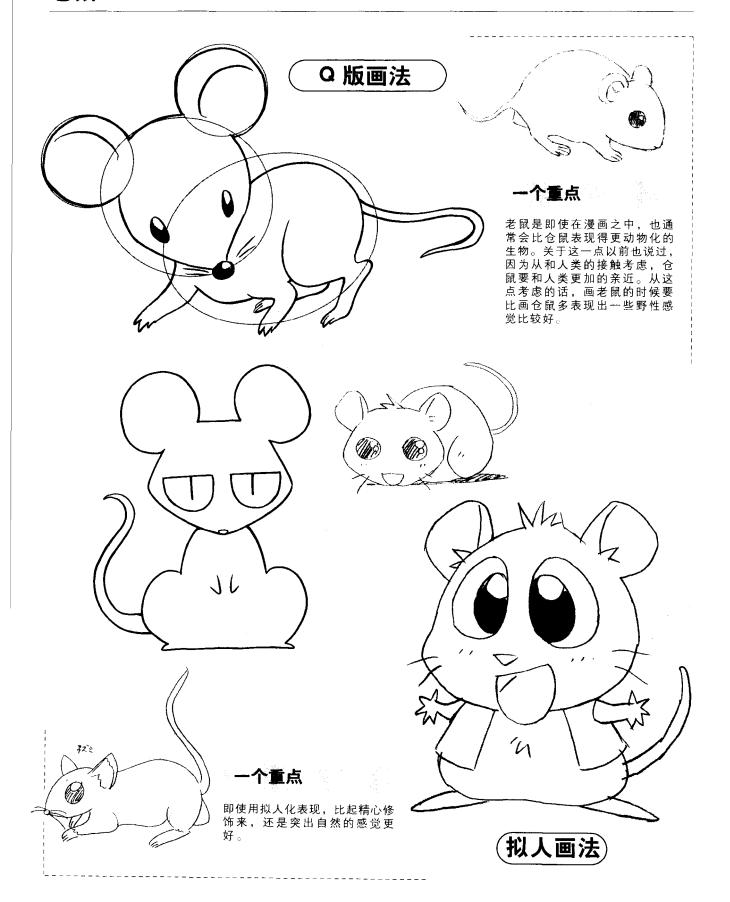

一个重点

仔细看看草原犬鼠的话,就好不看到若干种动物的特征。就好…时就好像松鼠…好像松鼠,好像水。鼠为很难捕捉特征,那以通过尽所。候的一次,我们通过尽完成更多,现出特征这方法而成功为完成画。结合吧。

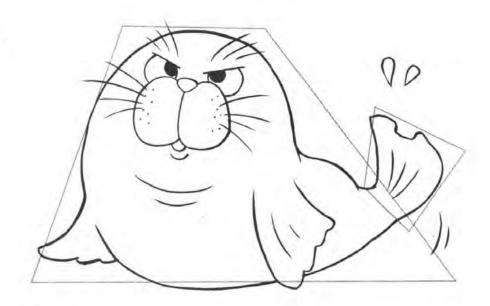
拟人画法

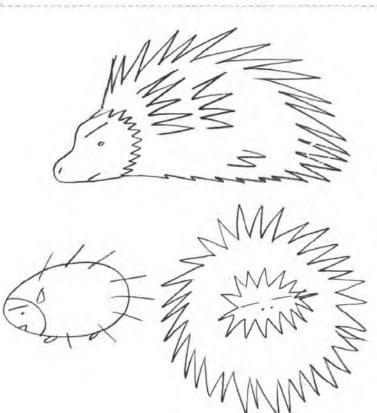

一个重点

即使特征较大的脸孔变形成功了,如果在整体的省略上失败的话,以前的辛苦就都打了水漂。所以首先还是要考虑好整体的形式再去画。

Q版人物的走路方式、跑步方式

Answer

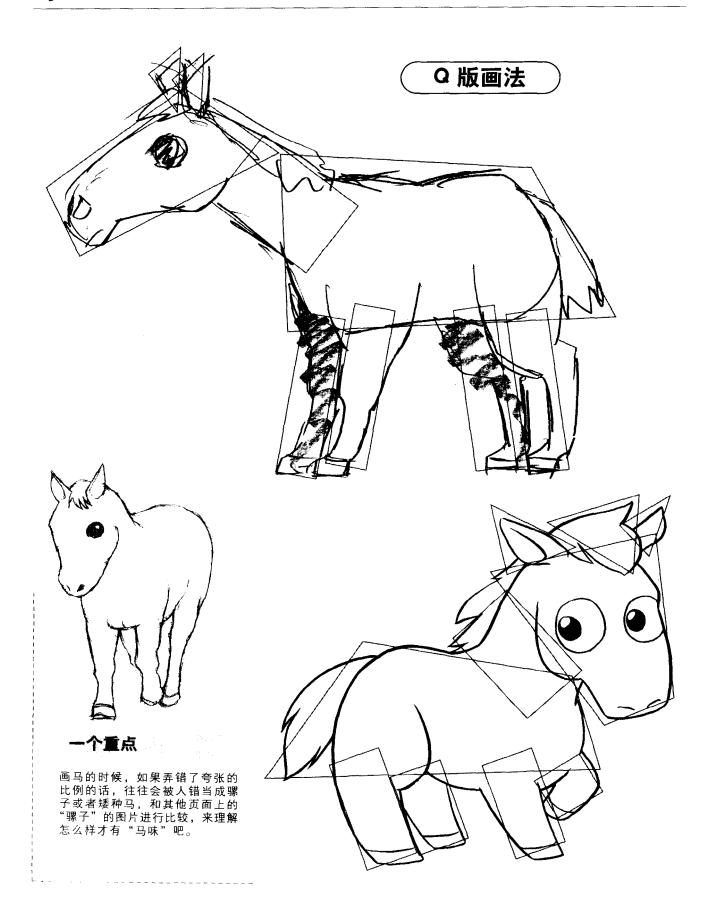
虽然也要视变形程度而定,但是因为一般程度的变形还是有清晰的关节在的,所以画出那个关节,就是很普通地奔跑。如果到了连关节都没有的程度,就能表现出飞快奔跑。动物的奔跑动作的基础就是前足和后足是分开还是合拢,是左

右交替迈出还是同时迈出,在观察好各种动物的行为模式的 基础上再去捕捉特征比较好。还有就是根据动物的不同,关 节的构造决定了有时候关节绝对不能转到某个方向,所以必 须要好好掌握各种动物的骨骼。

[用4条腿走路] [用两条腿走路]

树袋熊 海濑

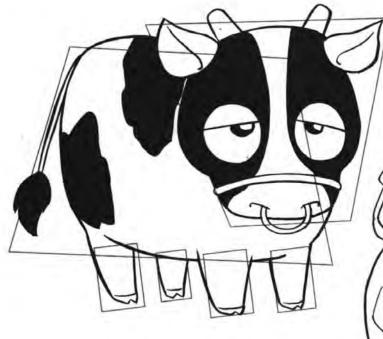
这个的身体比例就非常糟糕。从肩膀的位置 能够设想得到的从腋下到身体的比例和角度 都不对。因为腰带也是向下画出弧度,所以不 知不觉看起来就是没精打采的样子。因为腿 用平行线画出,伸直到下方的样子,所以没有 扎实的感觉。可以说是比例非常糟糕的画。

一个重点

虽然也可以通过一个个局部的夸张来构成 Q 版人物,但是最后最重要的还是整体的比例。在准备好需要进行了夸张的局部后,组装起来的时候往往要重新考虑整体比例。总之比例非常的微妙。如同上面的画那样,些许比例的崩溃就能毁掉整体。

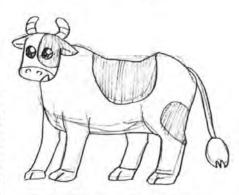

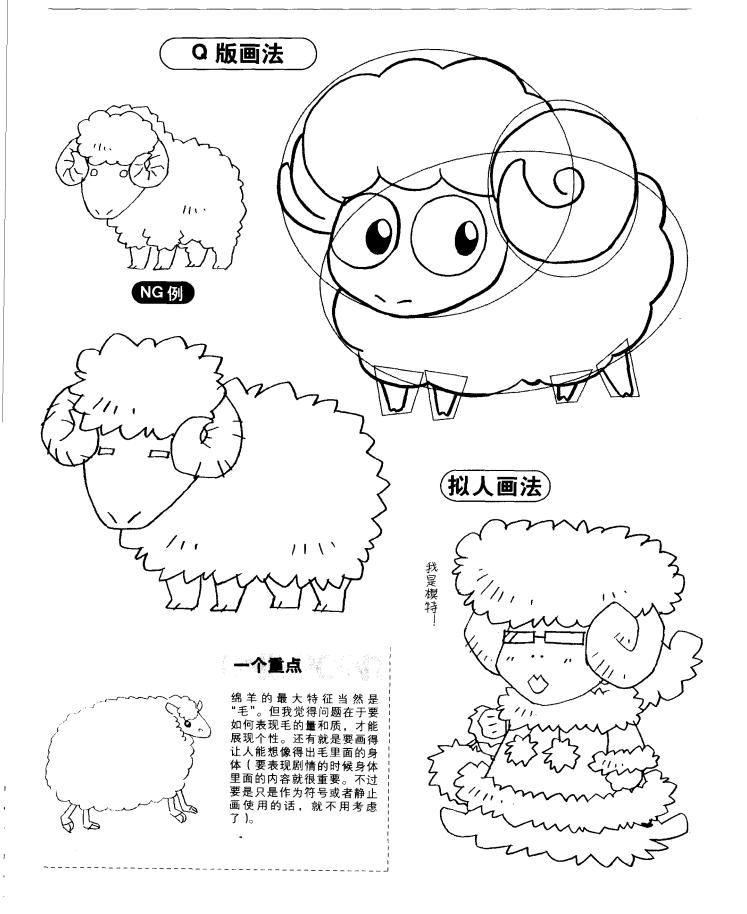
拟人画法

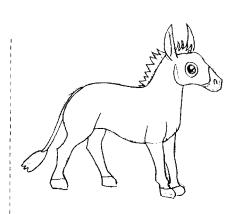

一个重点

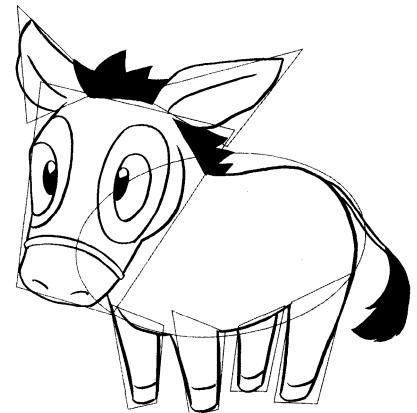
牛可以进行普通变形,也可以进行拟人化变形(参照上面的两张图),其特征可以在相当广泛的范围内使用。只不过,如果将重点放在"大动物"上面,就会变得不可爱,所以要多加注意。

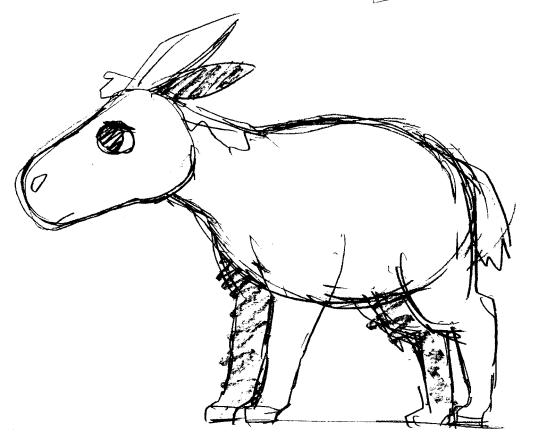

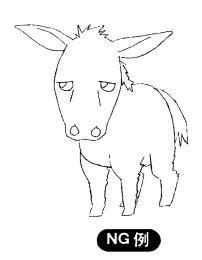

一个重点

除了耳朵和体格以外,马与骡子的差别并不大。进行表现的时候,要特别注意耳朵和体型等的描绘。

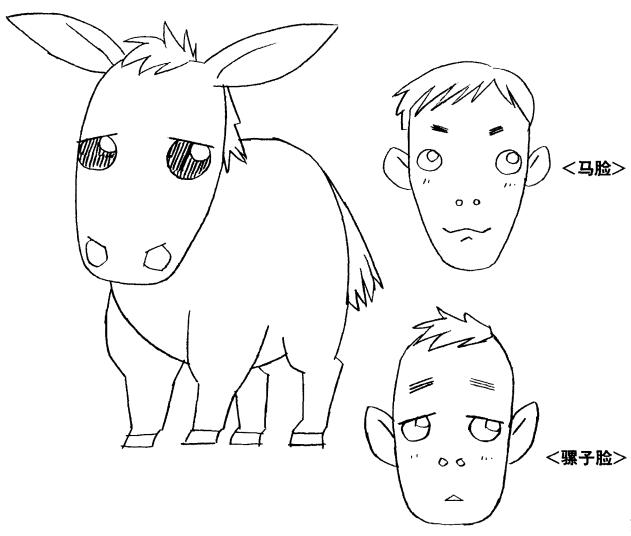

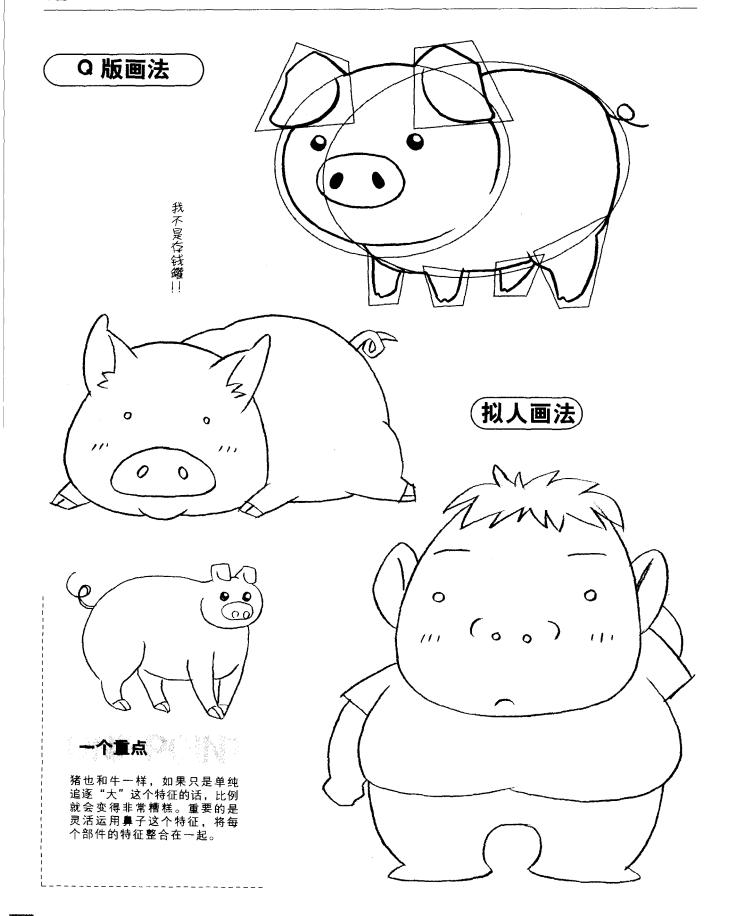
细节太琐碎。不要去画那些没用的毛。 脸孔上也同样存在多余的线条。如果 不省略这些的话,就表现不出可爱来。 和眼睛之间的距离相比,鼻孔之间的 距离过于写实。这些比率也要配合变 形的程度。 即使耳朵和身体都成功地进行了变形,如果整体的比例没有调整好的话,还是会搞不清楚到底是什么生物。

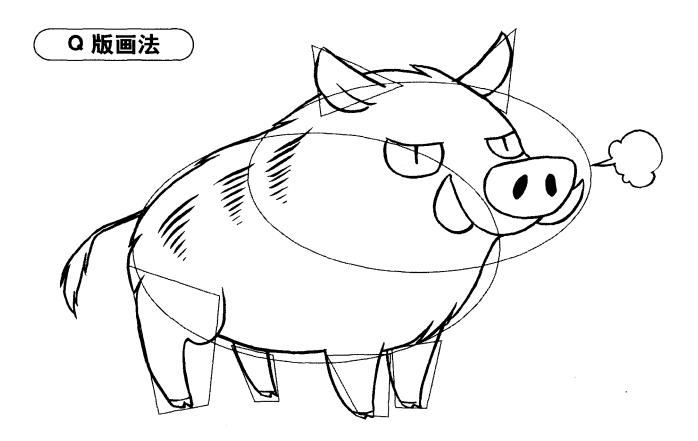
虽然脸孔也是突出"味道"的一大要素。但是马给人人要素。但是马给人人。 深刻的印象毕竟还是跑得快的竞赛用赛马,而骡子把有的就是在农田工作的平稳感。因此重要的就是让角色拥有这样的印象。

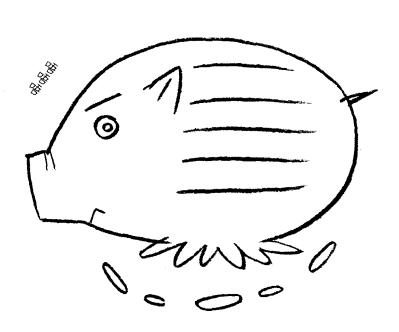

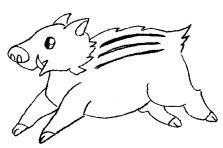
草图

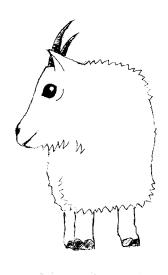

一个重点

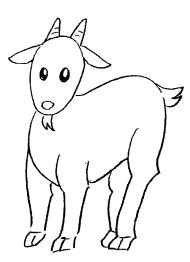
属于猪的一种的野猪,从理论上来说将猪以野生化的形式表现出来就可以了。因此它的画法和猪不一样,关键在于要表现出身体整体的筋肉都紧绷的感觉。只要确定了这个形状的话,就在整体上加上毛,表现出野猪的"味道"就可以了。

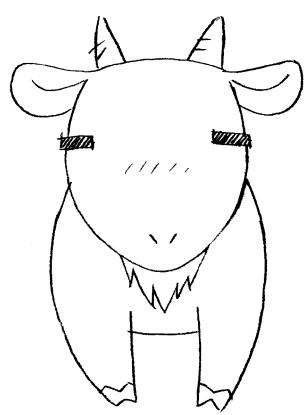
一个重点

山羊的特征就是下巴上生长着稳重大方的胡子。如果弄错了毛的长法的话,就很有可能从"山羊"变成少掉了"山"的羊。所以一定要多加注意。

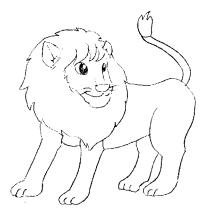

一个重点

虽然也可以将眼睛表现为圆形,但是山羊的特征之一就是"恶魔眼"。因此如果将眼睛形状用这个表现出来,就可以让看的人感觉到"山羊味"。

一个重点

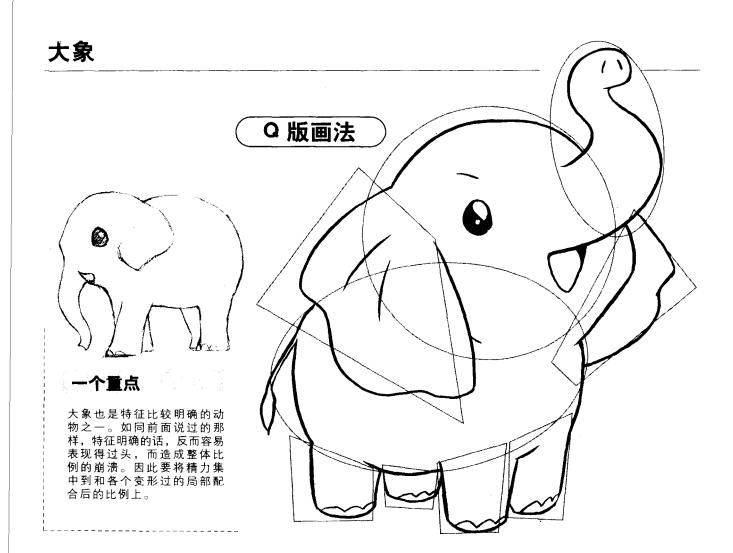
因为狮子有鬓毛这个巨大的特征,所以只要在猫科猛兽身上加上鬟毛的话,完成的画多少就有几分像狮子。这个鬓毛是加在"大猫"身上还是加在"小猫"身上,会令读者的感觉和面的氛围都大不相同,因此要的筑贵都好记住那些特征。

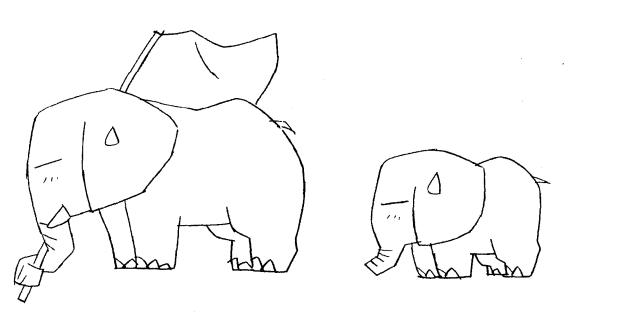

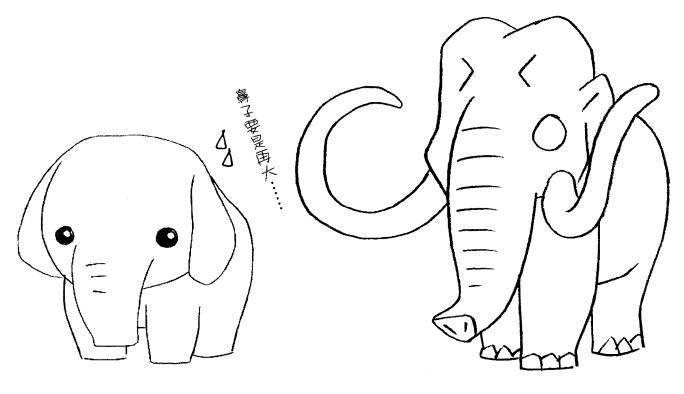
王呢? 什么还是无法成为百兽之都已经这么努力了,为

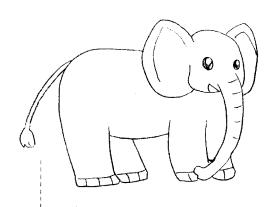

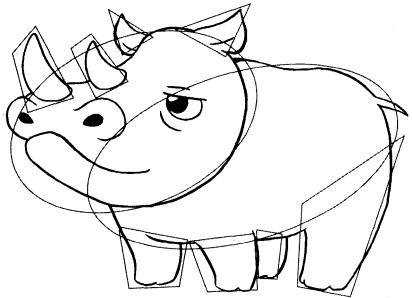
拟人画法

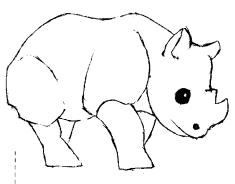

一个重点

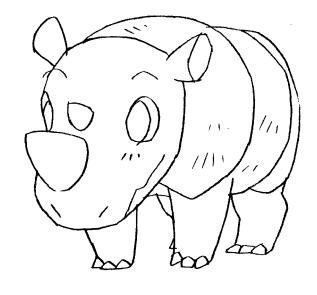
绝对不能忘记它属于脊椎动物。 所以画的时候要记得背骨贯穿 了从头部到脊背的部分哦。

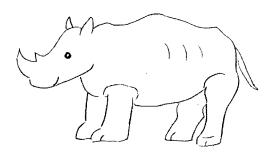
一个重点

如果这个也想变形那个也想变 形的话,整体统一起来的时候 就非常别扭了。所以不要忘记 特征之间的协调。

犀牛其实相当胆小哦。

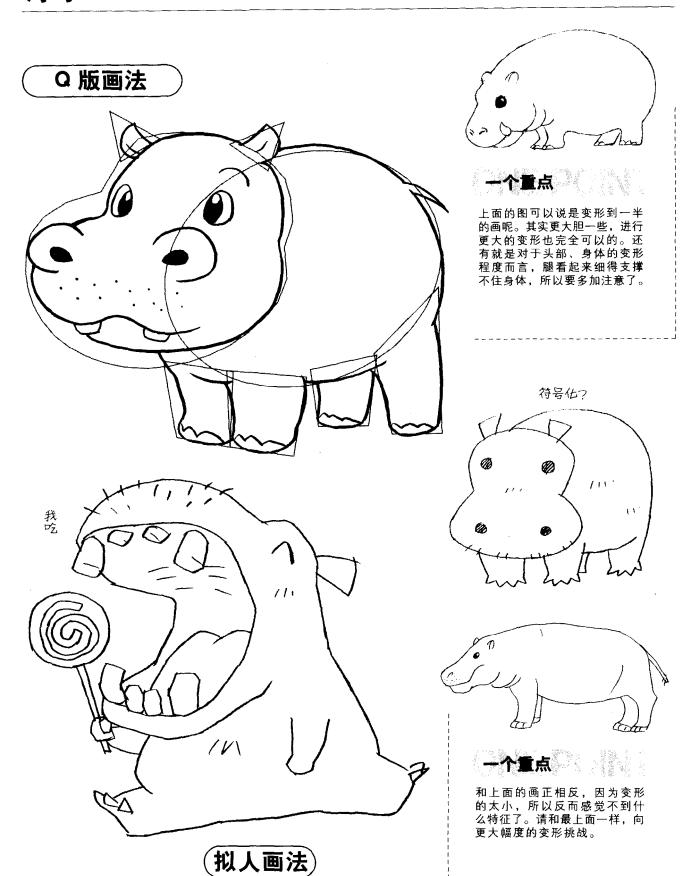

一个重点

虽然头部完成得很可爱,但是身体却很写实。还是需要注意变形 程度的统一哦。

拟人画法

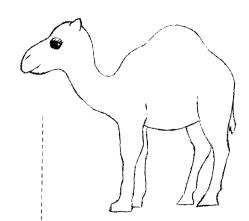

拟人画法 表现成人的话……

啊?骑骆驼?

现在的年轻人啊……怎么可能轻松啊!真是的,

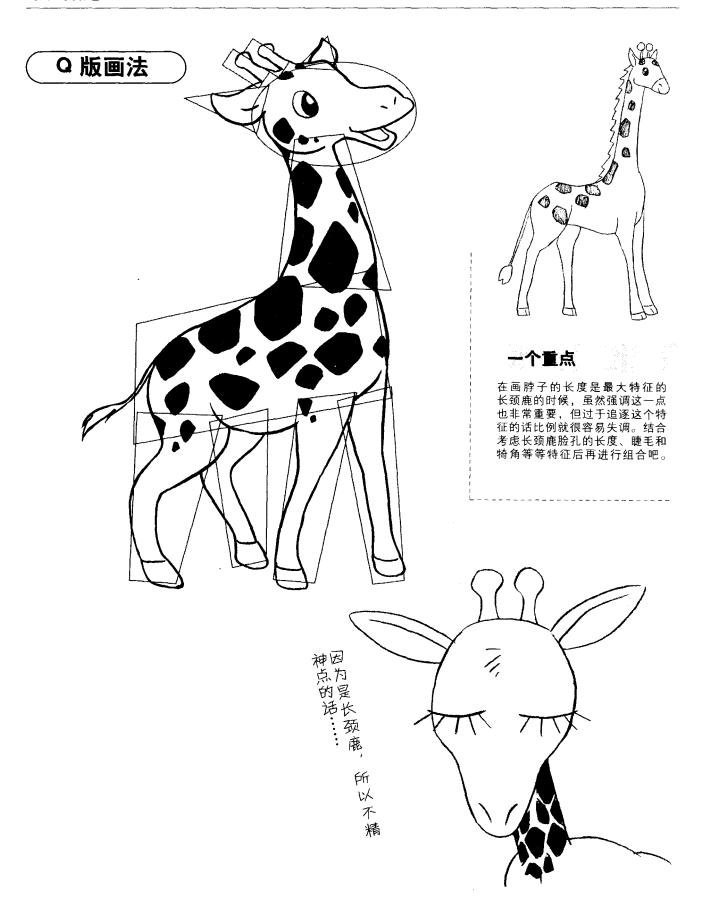

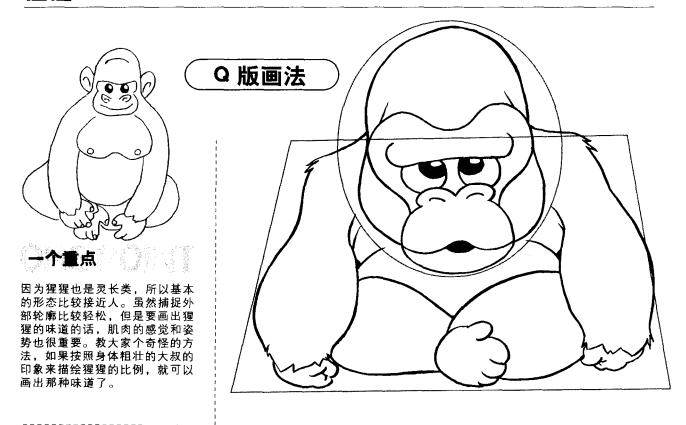
一个重点

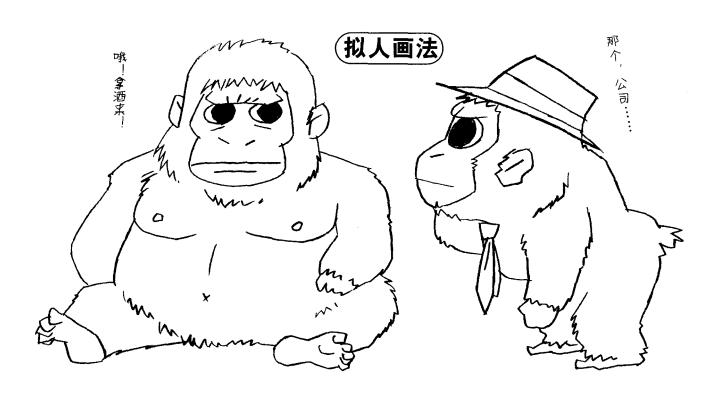
在捕捉了温柔的眼睛和背部的驼 峰这两个骆驼特征的基础上,调 整整体轮廓线的凹凸起伏。

长颈鹿

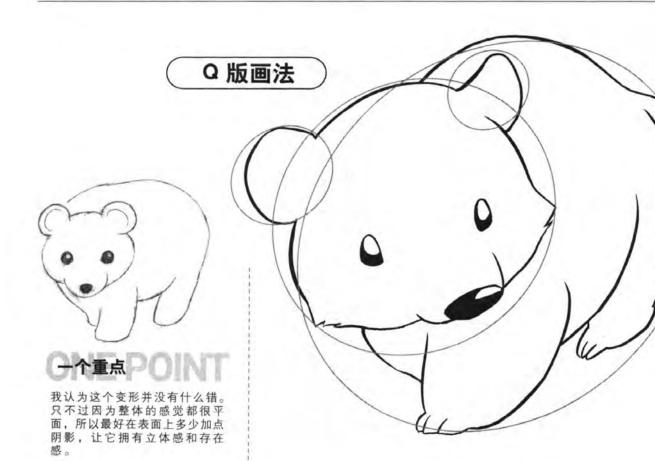

猩猩

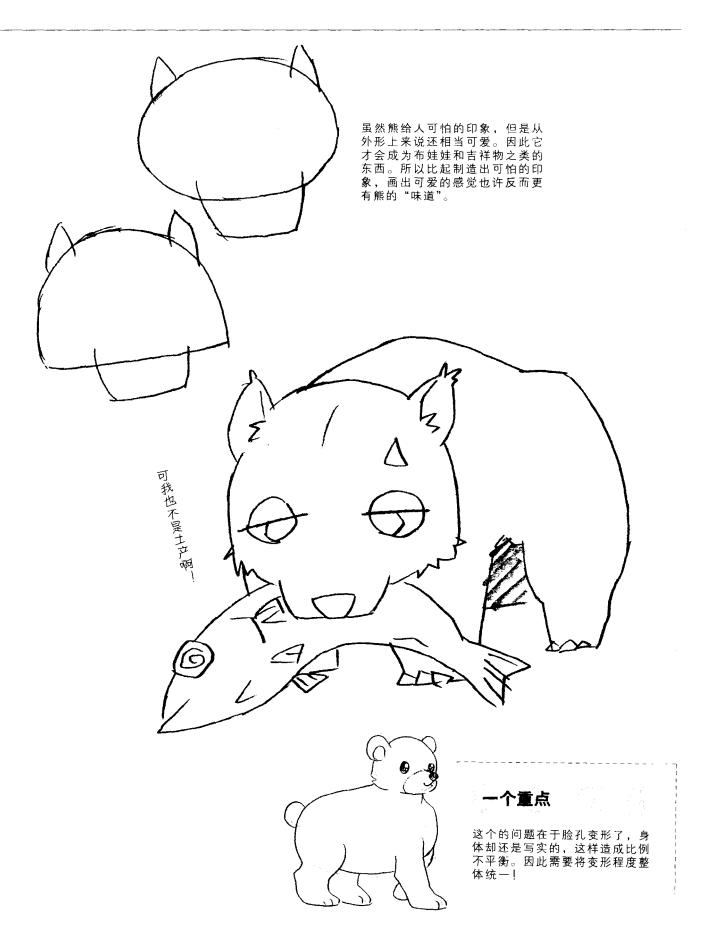

表现出口版人物魄力的方法

Answer

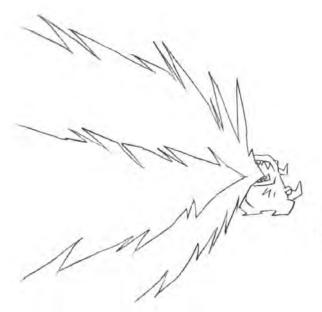
让我们来思考一下自己看到动物的时候会在哪方面感觉 到魄力吧。如果脑海里面浮现的是狮子的牙,河马的大嘴的 话,就在夸张那个部分的基础上通过改变大小、或者添加阴 影和高光的手法让那个部分更加引人注目! 这样一来就可以 让魄力升级了!

表现出魄力的重点!

不管是龙还是老虎,在表现发威的时候如果 不是从正面,而是少许倾斜的话,效果都会 完全不一样。

变形这里!

就算不符合实际,也还是让透视夸张一些比较好。画动物的时候,只要把嘴巴画大就足够了。

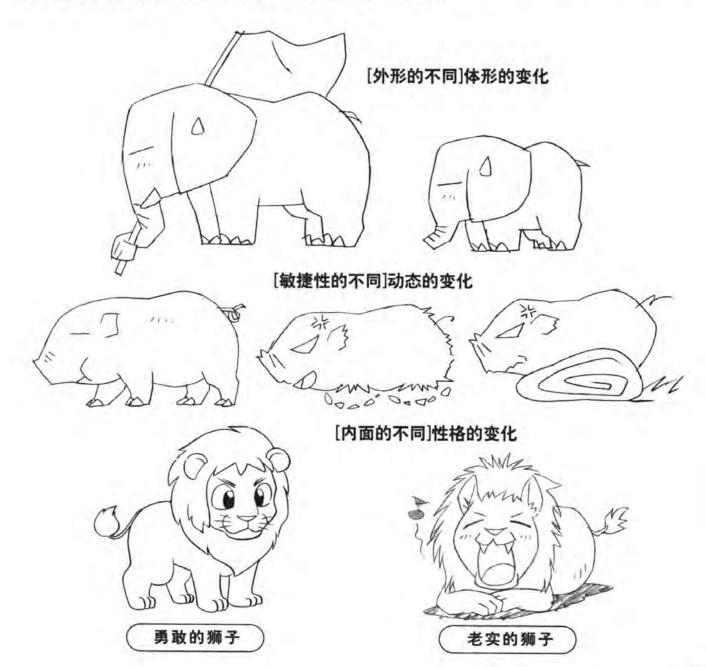
体现Q版角色的个性

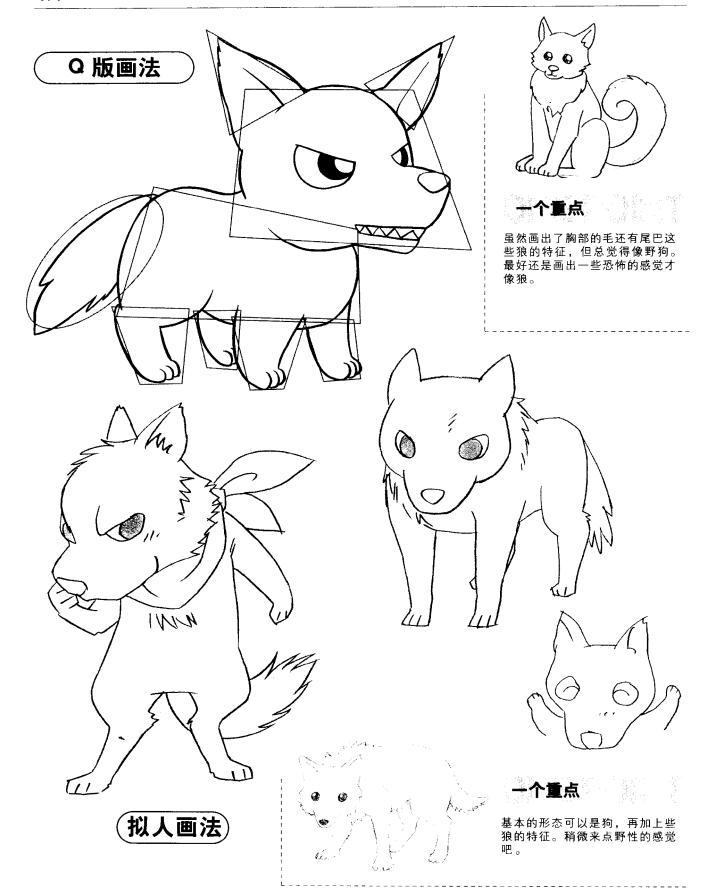
Answer

很多人觉得任何东西只要画成Q版就都是一个感觉。这是因为你没有抓住角色的特征,如果你很难自己发现角色的特征的话,可以多去看看像迪斯尼这样的作品。迪斯尼的动画里有很多主人公都是动物。好好看这些作品,然后发自内心地去感受这些角色的特征魅力吧。在你为这些角色感动的时候,就会逐渐理解它们的特征了。这是学习把握角色特征

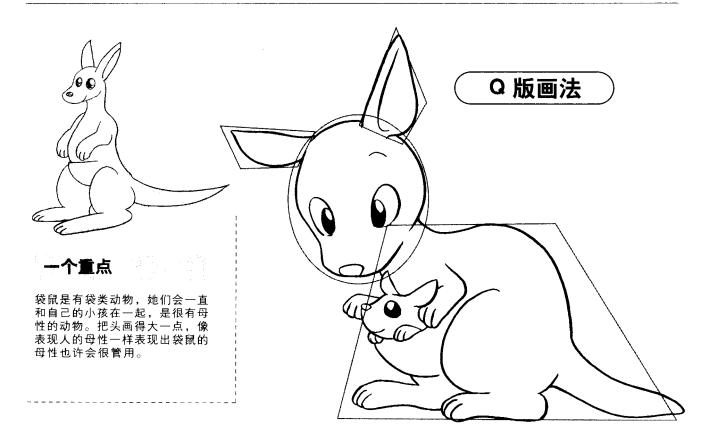
的第一阶段。如果你看过上百部这样动物夸张变形的动画作 品并且发自内心地去感受了,那么你就会少许产生些自己来 创作的冲动。

如果你怎么着都无法有所感受,有所启发,那么有关动物的夸张变形就请参考"Q版人物篇"里人物的夸张方法试试看吧。(苦笑)

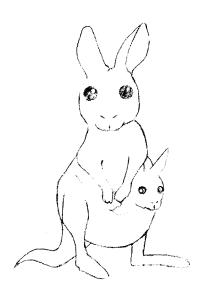
袋鼠

拟人画法

表现成人的话……

一个重点

初步的变形画成这样也差不多了。但要想让造型更上一层楼,就必须抓住特征,进一步提炼造型。

怎样把有毛的动物画成Q版

Answer

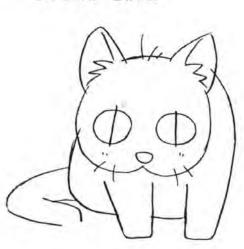
如同人物篇中讲述的人物发型的特征一样,我们必须抓住动物的毛的外轮廓。脑子里要构思出大致变形的轮廓是什么样子,想好画的时候应该进行怎样的省略。动物的毛和其

形状要用简略的线条来表现。要注意的是, 画的时候必须要体现其特征。

[日本狗] 毛很短

[日本猫] 毛很短

[西洋狗] 毛很长

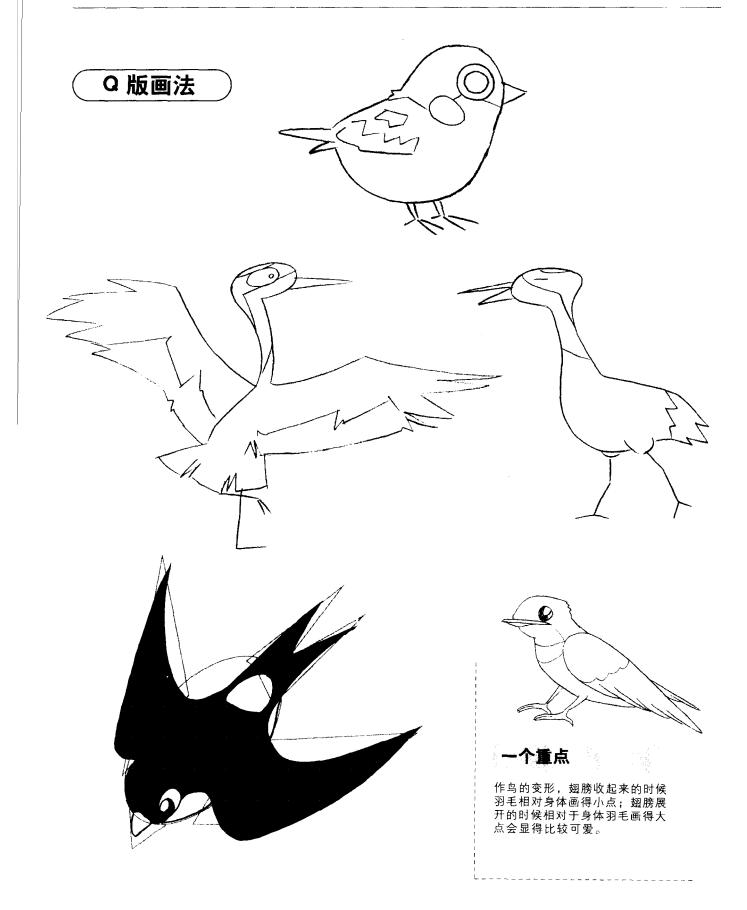

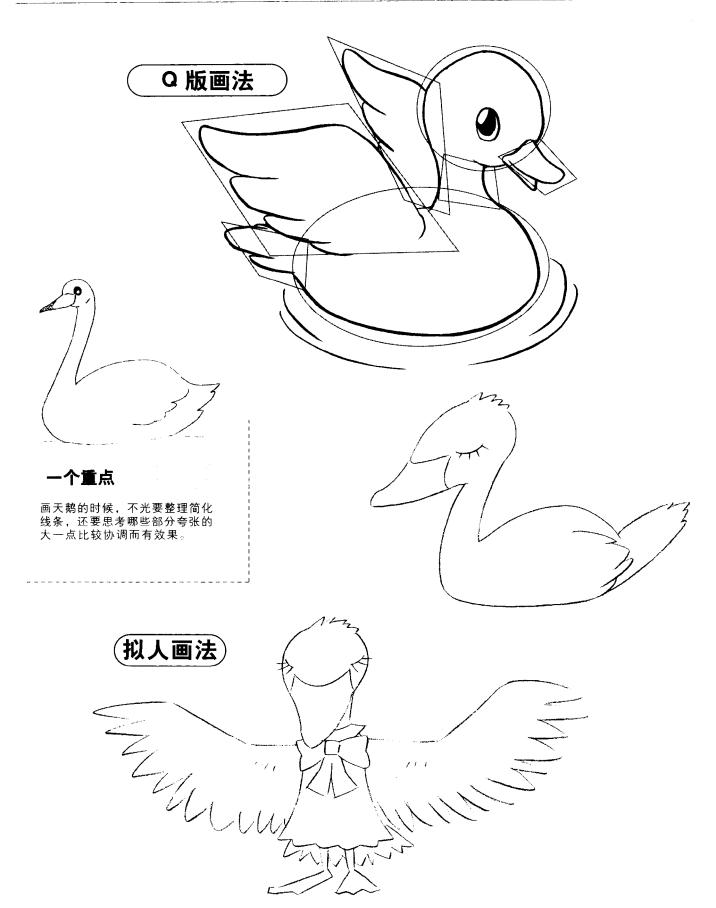
[西洋猫] 毛很长

鹤麻雀燕子

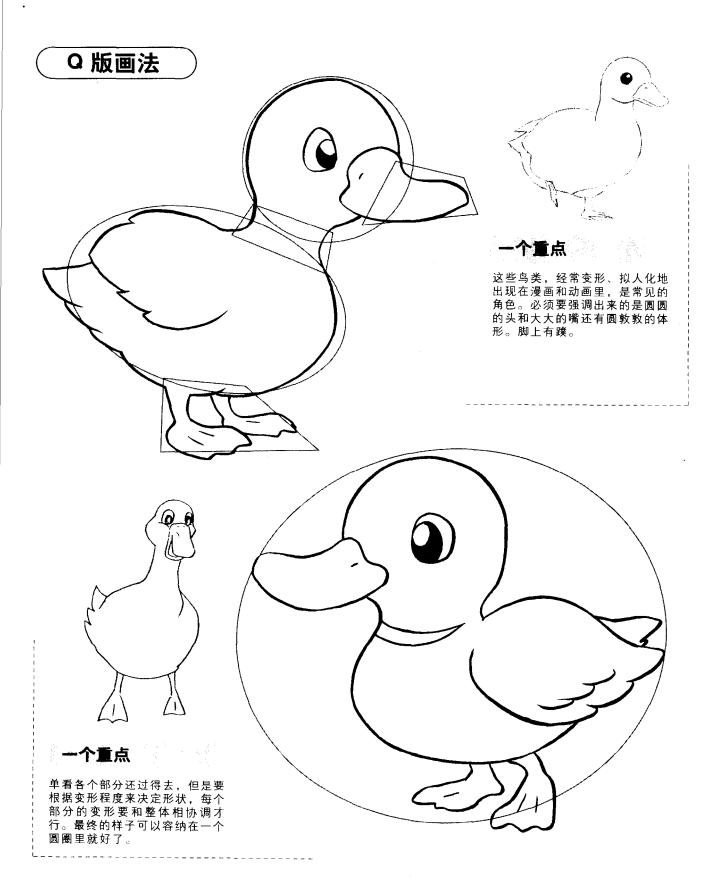

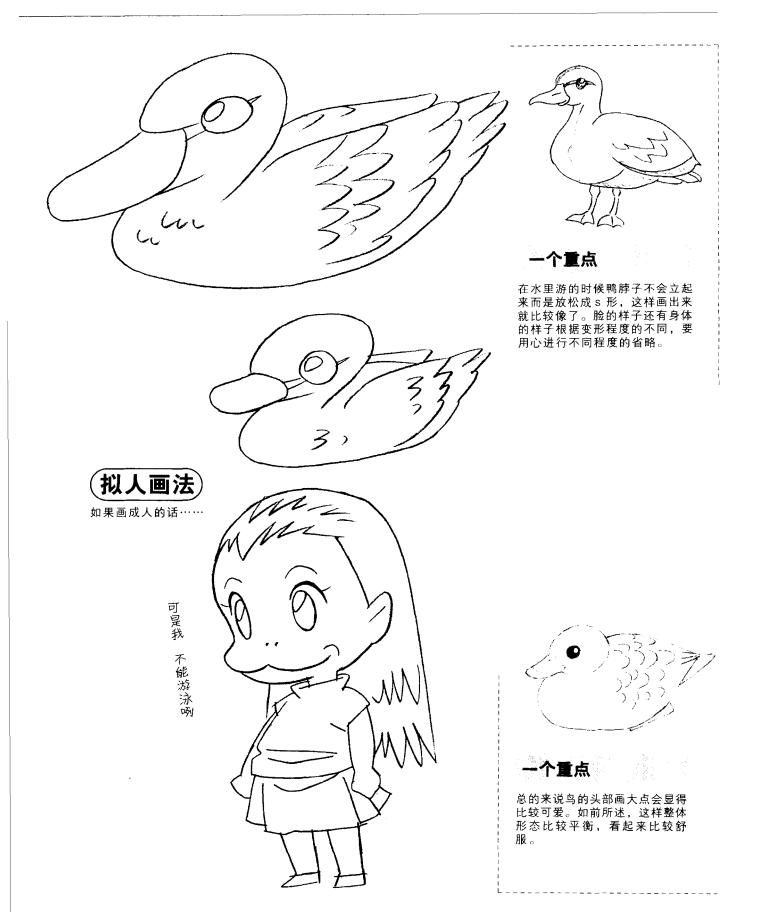

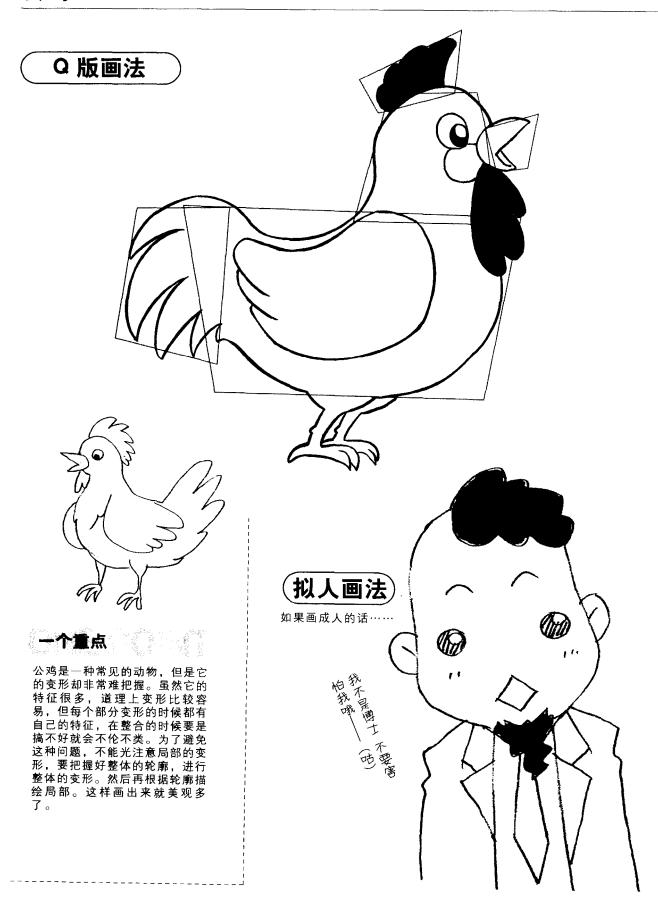

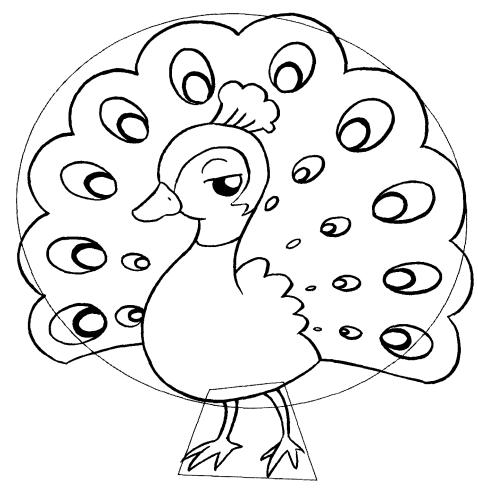

野鸭 白鸭 鹅

怎样画 Q 版人物头部的周边和背面

Answer

首先老老实实地去观察动物吧。如果能理解它们骨骼和 肌肉的构造,就可以搞清楚背面做动作的时候骨骼和肌肉是 怎样动的了。

Q 版动物的耳朵是整个造型平衡的关键, 要多多注意。

想要画得好的关键是把自己的画多拿给别人看看。

我们曾多次谈到画要有母性父性,多让别人看看你的画,多听听他们感想和意见,这样才能创作出让更多人认同、容易被人接受的画。

[考虑基本的立体造型]

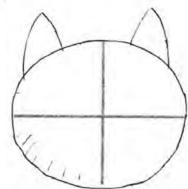
正面

在人物篇中也提到过,画 正面的时候要注意的是眼 睛和鼻子连结成的三角形 的位置关系。好好地把握 住哦。

后面

不能光想着后面全是毛, 要想像着它的对侧相应的 面部结构。如果是脊椎动 物,还要想象着和脊柱相 连的骨头的位置关系来把 握形态。

侧面

画侧面就是要确定耳朵。 鼻子和眼睛的位置关系。 同样也要考虑脊柱及其相 关的部位。

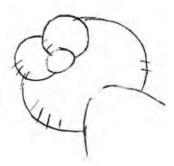

仰视·俯视

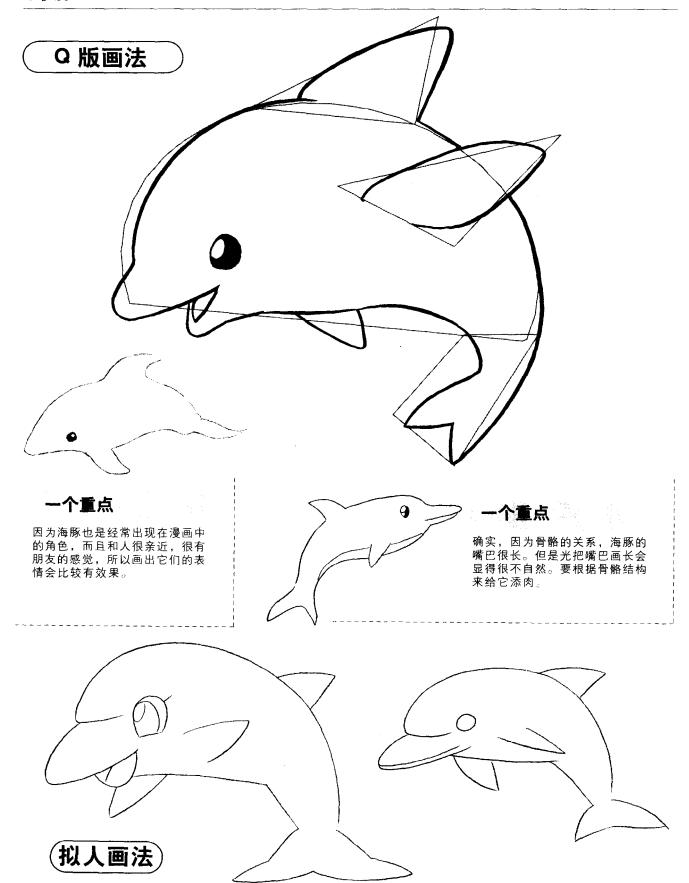
根据上述的原则,只要理解了 头上各部件的位置关系,就成 功了一半。 剩下的问题就是如何将各个部

剩下的问题就是如何将各个8 分立体化了。

海豚

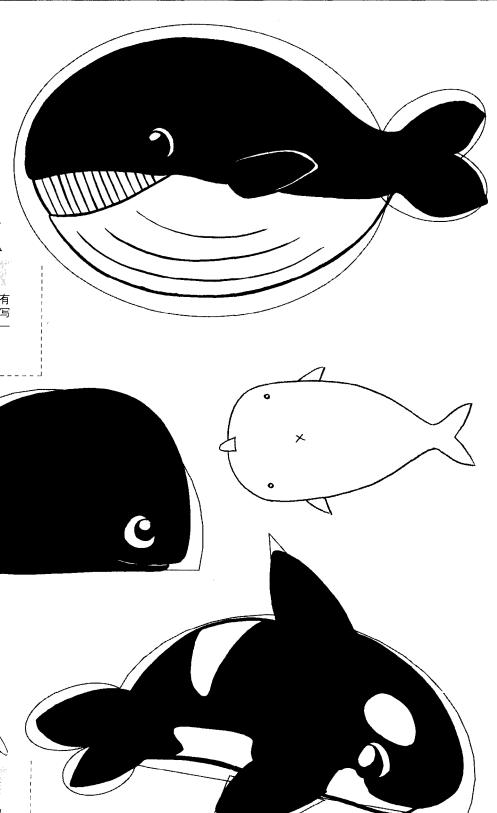

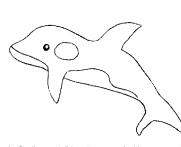
鲸鱼 逆脊鲸

Q版画法

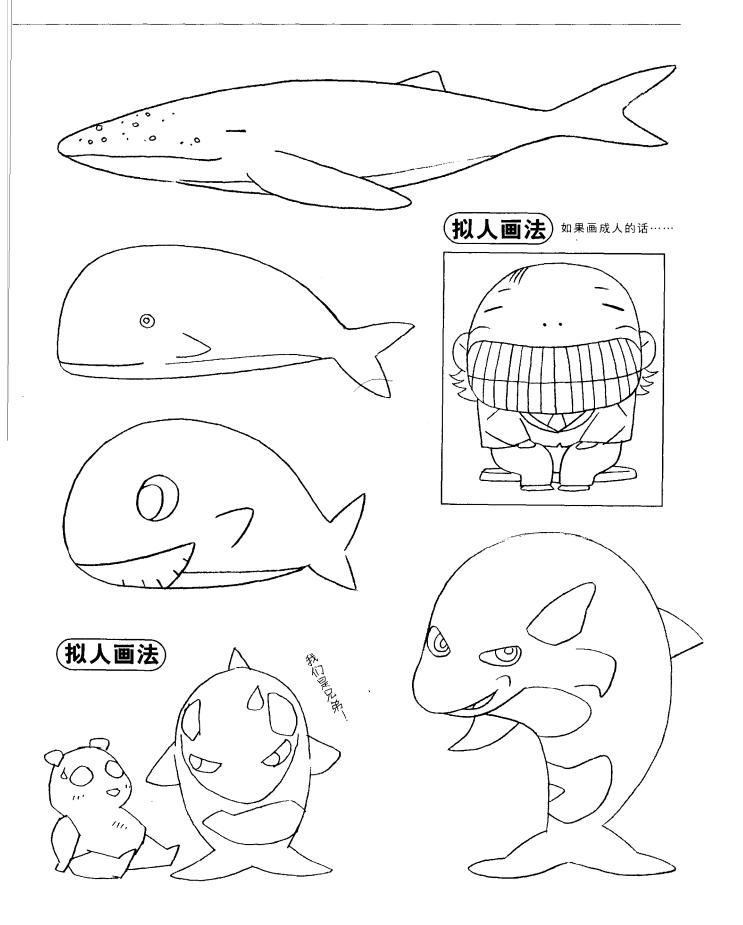
如果是初步的变形,应该不会有什么问题。但是轮廓还是太写实,试着把轮廓线再重新调整一下吧。

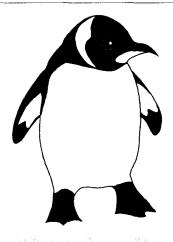
一个重点

这种样子作为一个要被演绎角色 来说太过写实了。和鲸鱼一样仔 细的调整一下吧。

Q版画法

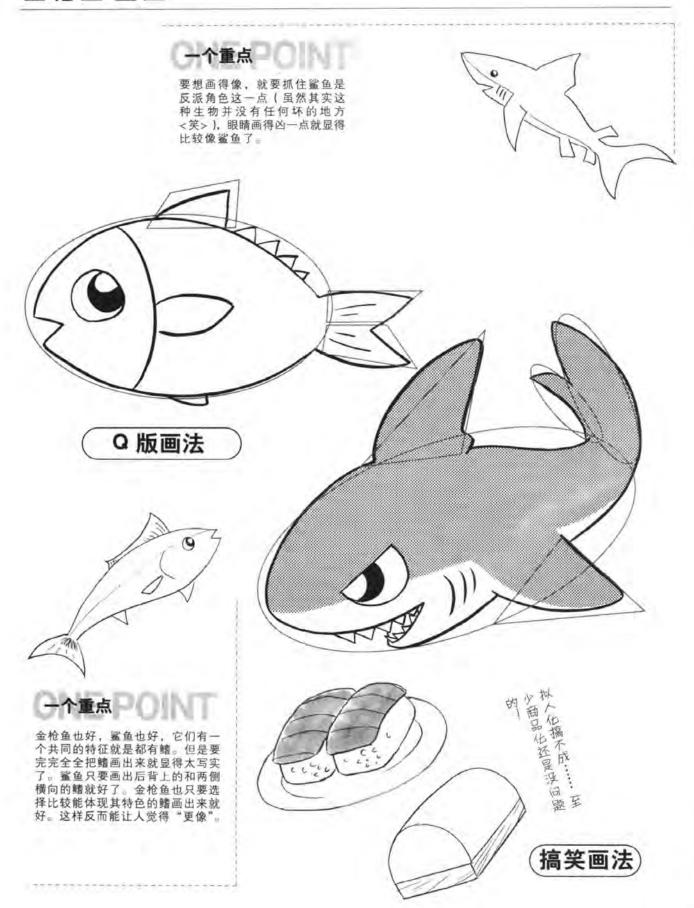
企鹅也有各种不同种类的变形方 法。根据演绎的方式的不同,要 特别注意各个部分的变形。

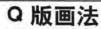
一个重点

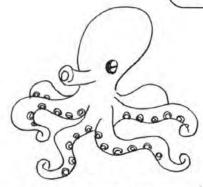
像个生物。

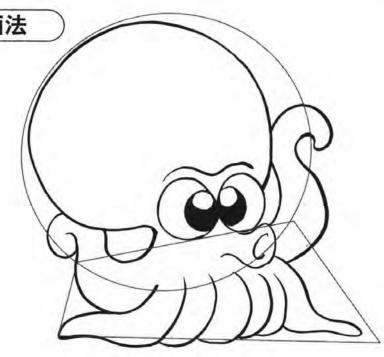

其实真章鱼的眼睛和嘴的位置和 画出来的有很大差别。但是作为 漫画角色,面部的位置关系容得 和人比较接近,演绎起来才容易 让读者理解。画章鱼的时候,触 手的变形程度要比整体的变形程 度高。所以要把心思用在局部的 变形上。

拟人画法

Q版画法

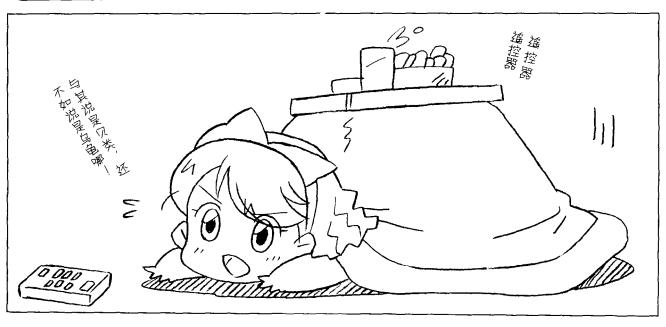
贝类的外壳有很多细节,凹凸不平的。如果把这些细节都画出来就不可爱了。只要对必要的凹凸进行变形就可以了。

在对贝类进行演绎的时候,给它们加上脸和手脚,让它们看上去更像人,这样更容易表现出情感。脸的画法有很多种类型,根据自己的需要选择最适合的脸来画吧。

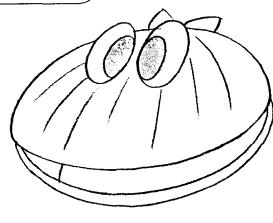

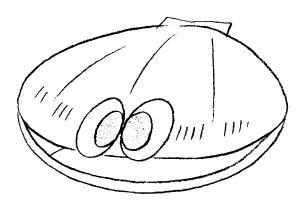
拟人画法

如果画成人的话……

拟人画法

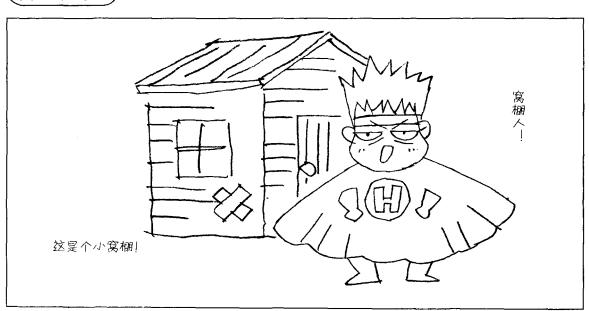

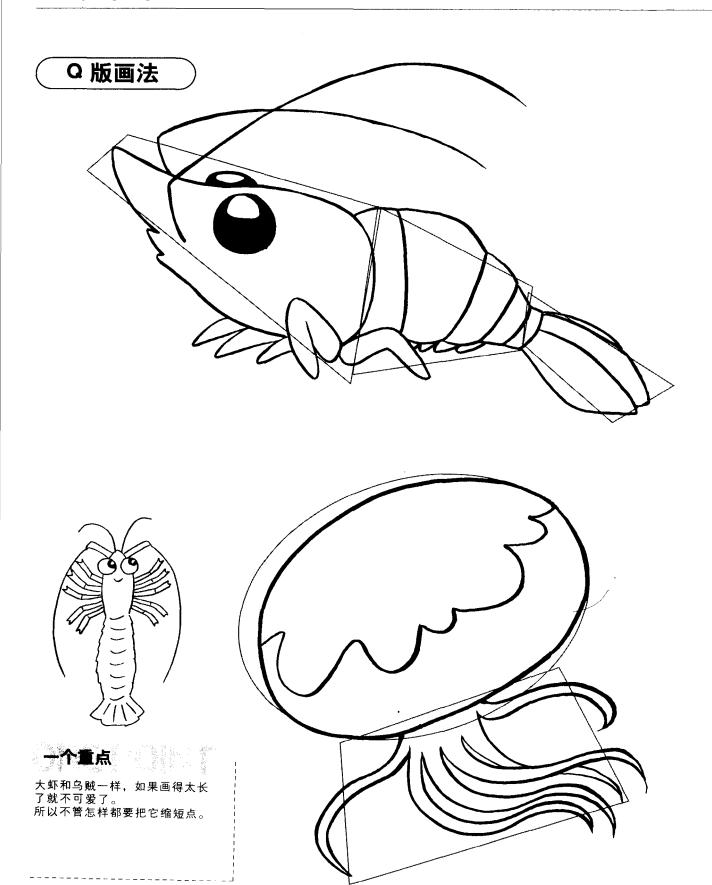

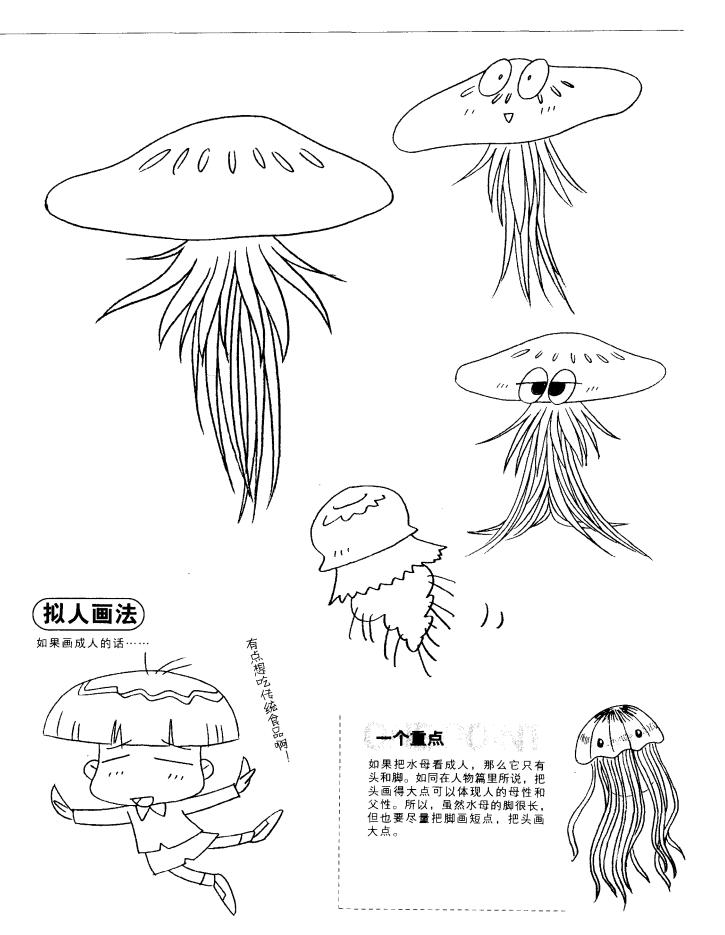
如果画成人的话……

大虾 水母

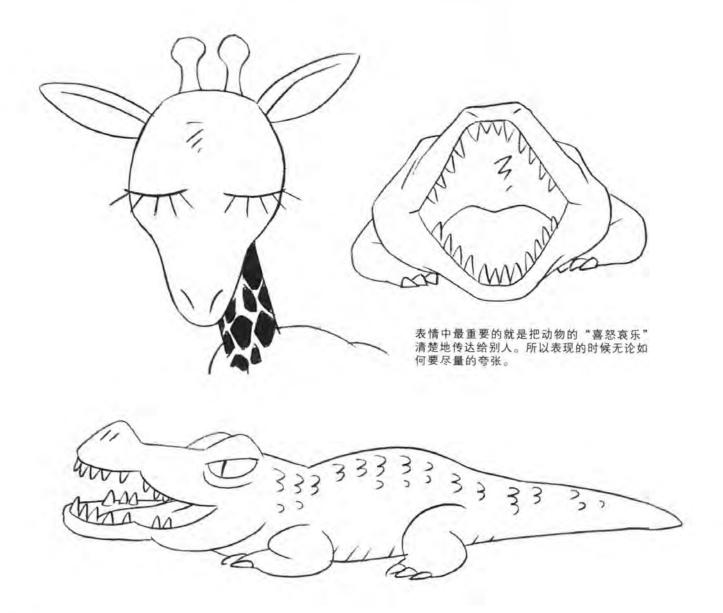

Q版角色的各种表情

Answer

可以把它们的表情都当作人类的表情来处理。所以就相 应的要掌握关系人类各种表情的各种肌肉的结构。要理解哪 块肌肉通过怎样的运动能够得到怎样的表情,如果理解不了, 那么动物的表情也画不好。因为动物没有眉毛,所以说得极 端点,它们的表情都是通过眼睛和嘴来表现的。好好的学习 肌肉和骨骼的构造吧。这样,画动物表情的时候就可以自然 地进行夸张表现了。

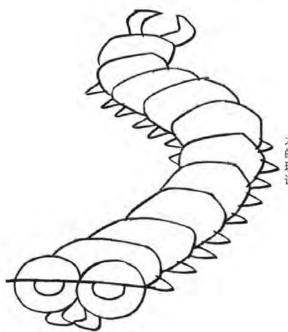

怎样表现让人恶心的 Q 版角色

Answer

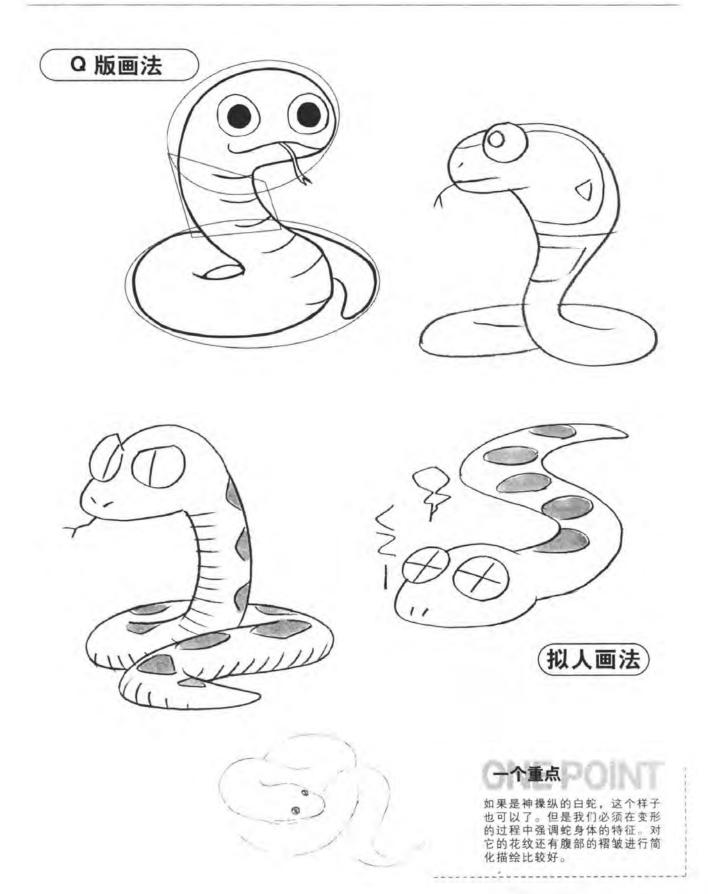
怎样才能让人感觉恶心呢?如果自己搞不清楚这点就 很难画出来。脚?眼睛?舌头?判断出到底是哪里最容易 让人感觉恶心,然后对这个部分进行夸张。然后再用加阴影和高光的手法增加味道,就能加强角色的魄力。

这里是蜈蚣让人恶心的关键

大家在看到蜈蚣的时候,觉得它那里最恶心呢?比如蜈蚣的脚很多,在变形的时候必须要简化一些,但是只要能体现出它脚多的特征就可以表现出恶心的感觉了。还有从设计的角度来说,让眼睛看起来恶心点也是有必要的。

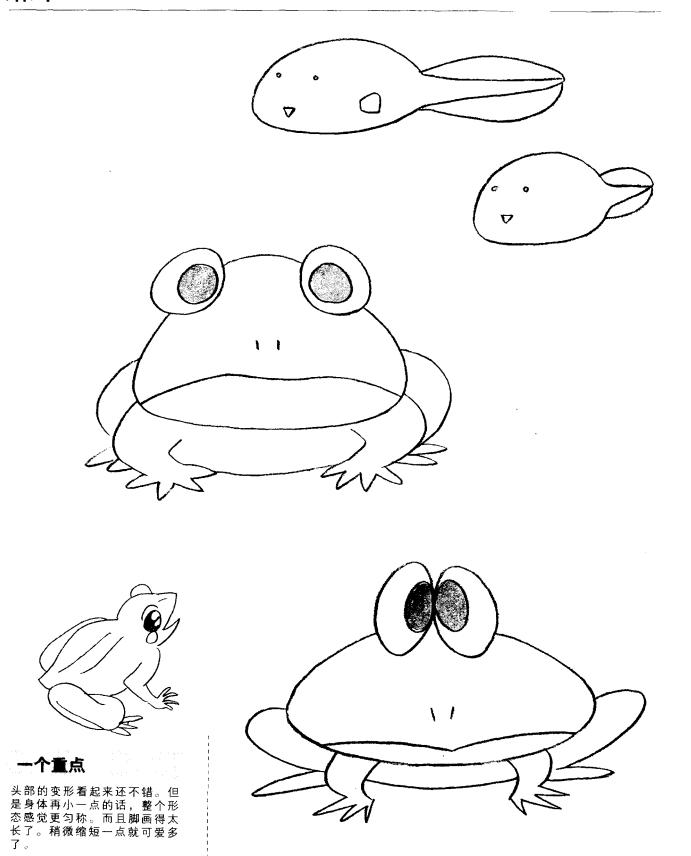

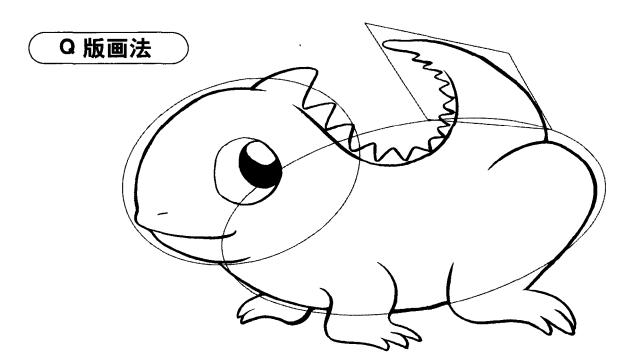

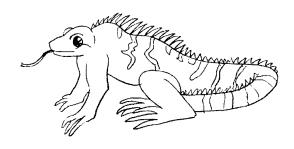

一个重点

青蛙是一些老的漫画里经常出现的角色。如果想把它表现得感情丰富点, 就要把眼睛和嘴巴画得像人一些,头也要画得大点,整体看起来比较平衡。

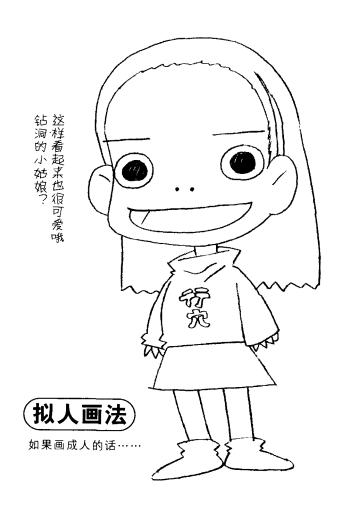

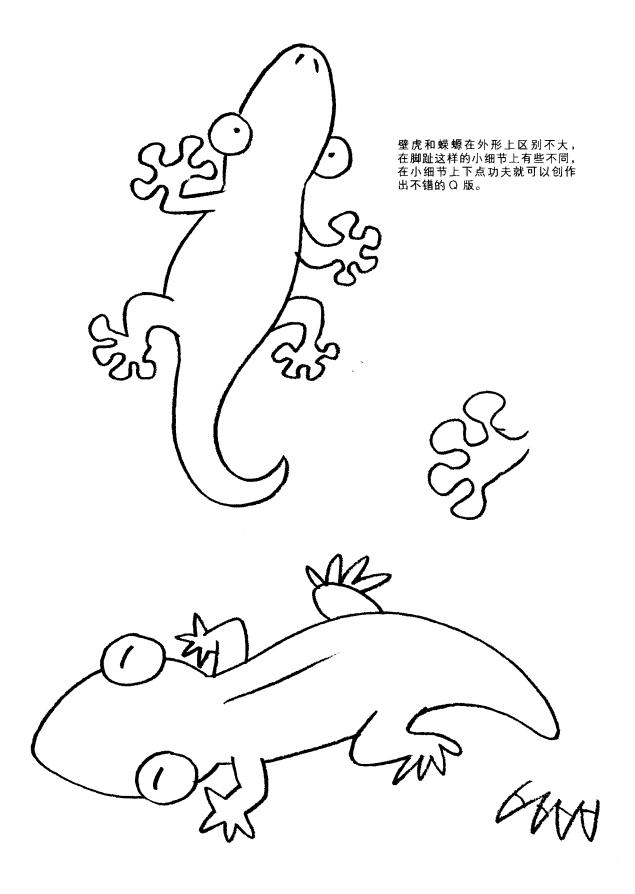

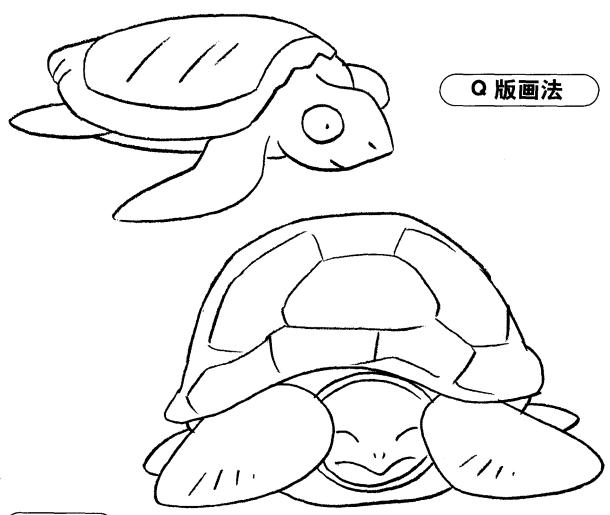
一个重点

这个头画得实在太小了。虽然 头的变形还不错,但身体的细 节还要再简化一点才行。

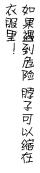
乌龟

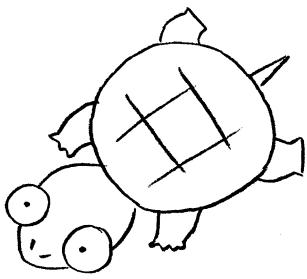

拟人画法

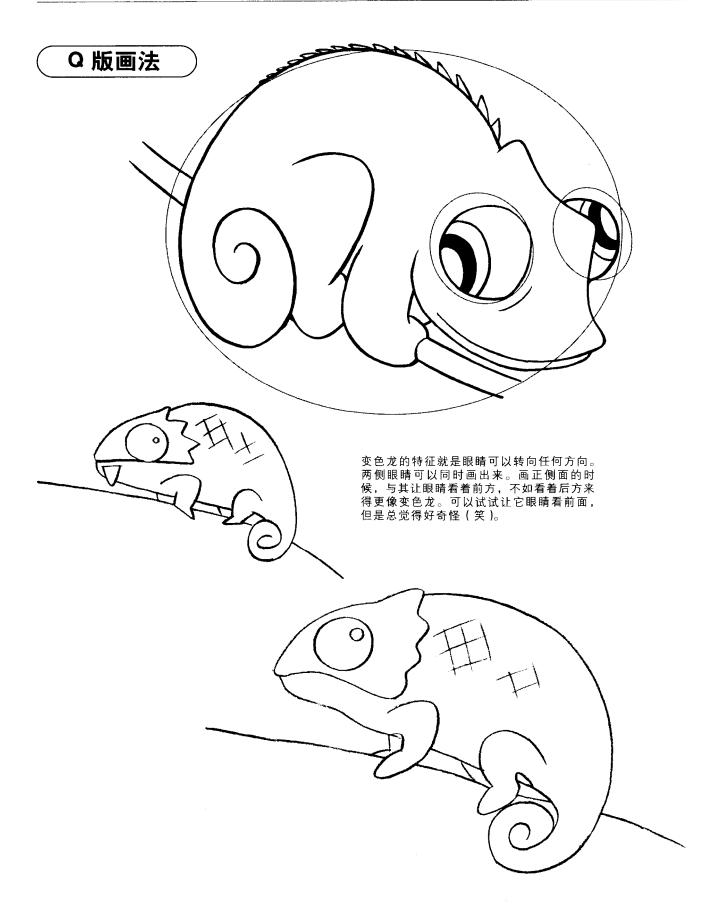
如果画成人的话……

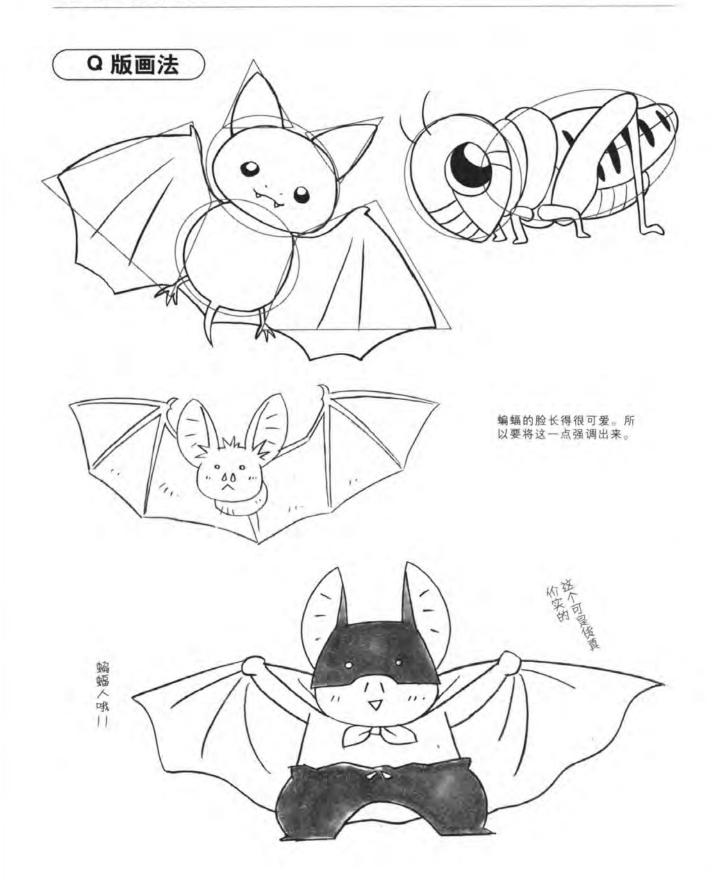

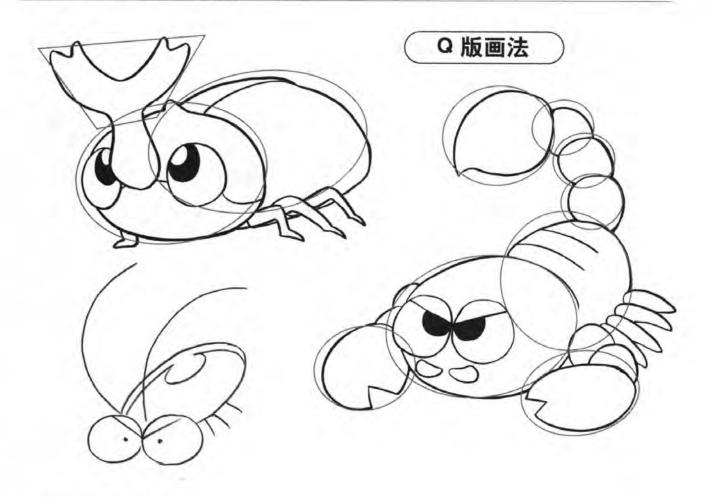
眼 睛 暴 突 出 来 显 得很有个性。

蝗虫蝙蝠

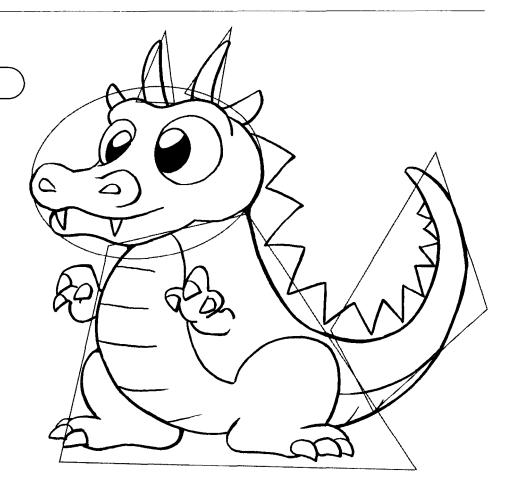
独角仙 蝎子 蟑螂

画昆虫的时候一定要让昆虫的整体形态比较精致才行。不能画太大,或者画得太长。要画得好像可以放到商店里抓毛绒玩具的机器里去。

Q版画法

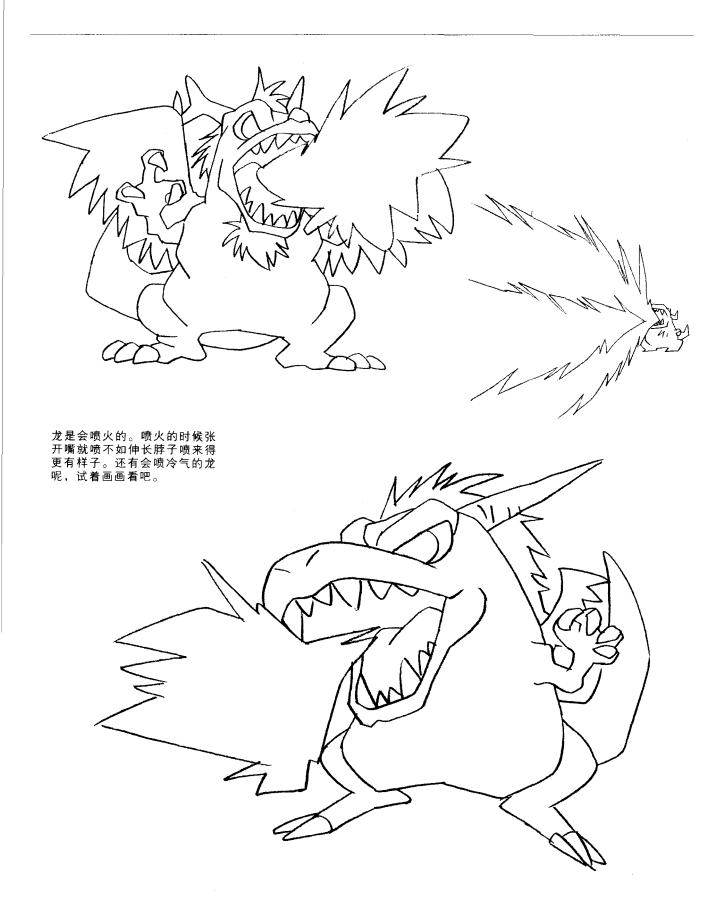
一个艺点

龙是传说中的生物,没有实际的参照。所以没有所谓的"像不像"的问题。所以画龙的时候就以鳞片和角为特征,角是可以突出的,鳞片画得多了可能会不好看,所以简略的画出来就好。

NG 例

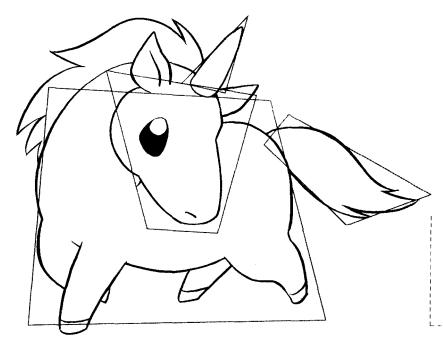
头和身体的比例不好,身体上的角也太多了,应该 省略一些。

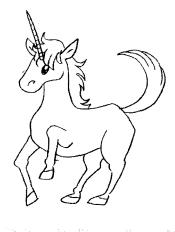

一个重点

独角兽和天马一样,以马为基本 造型来考虑就能很快掌握。

一个重点

火鸟也是一样没有一个标准的样子,想像着火之鸟,然后改变普通鸟的一些细节后,看起来还是不太像样。必须要把组成身体的局部本身变成火,不然就没有那个感觉。

怎么把神话里出现的动物变成Q版

Answer

方法和动物的一样。只要抓住特征问题就简单了。那么神话里出现的动物用什么来作参照比较好呢?有很多人一遇到与天马呀,龙呀相关题材的作品就来问我应该怎么画才

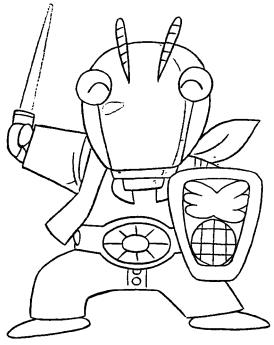
好,因为这些生物是空想出来的,没有实物,所以我们必须 自己想出它的最大的特征然后设计出造型。

游戏插图集

这里介绍一些我设计的游戏角色。因为都是 10 年前的作品了,所以现在看来不是很成熟,但如果能给大家一些启迪,我将感到很荣幸。

GAME Illustration Gallery

在某个摇滚乐队很红的时候创作的作品。以恶魔为形象,绵羊的角和眼睛,还有蝙蝠的翅膀。

Hopper Mask

这是蝗虫和人类的结合体……看起来毛毛躁躁的样子(笑)。看看皮带的样子还有盾上的地球和鸟,知道的人肯定看出这是多么有年头的东西了吧(苦笑)。

Demonhell Master

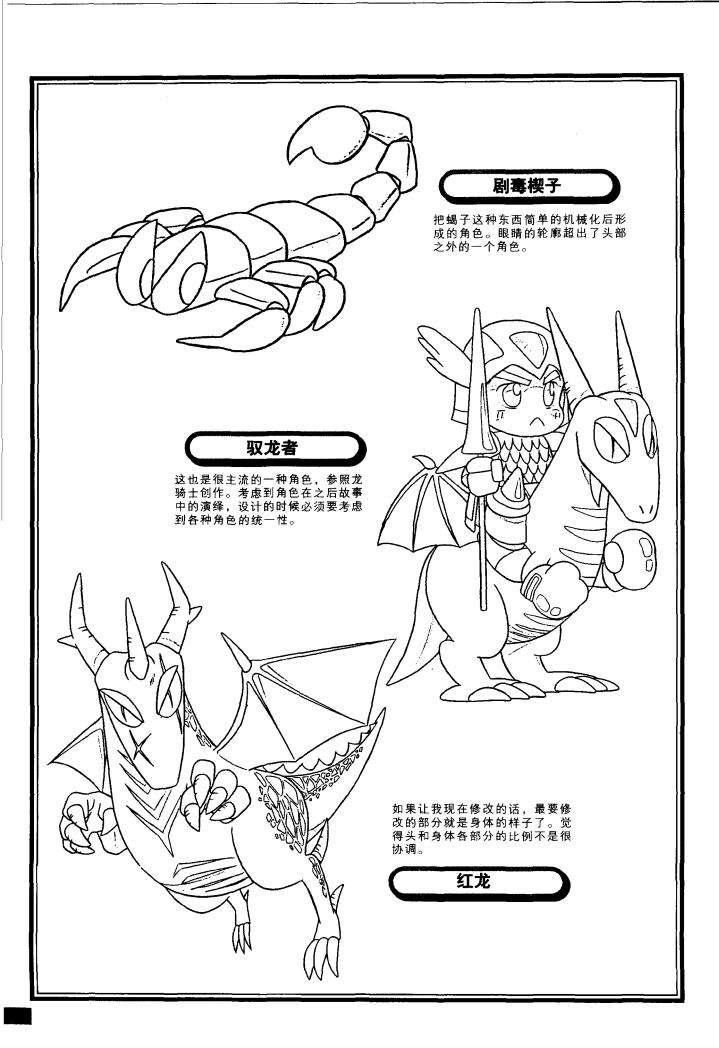
Muscle Chicken

好像某国的俚语就把胆小鬼称作"Chicken"……所以我就想创造一个很强的"Chicken"。用竹签子把对手串起来(笑)。

第3章

物品也能变成 Q 版的!

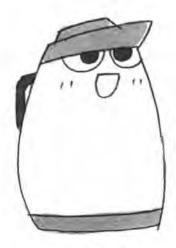

物品的Q版化

之前介绍的动物 Q版, 也是对有一定感情的生物进行变 形的,这里要介绍的是如何对没有任何感情和自我意识,自 己也不会的动的"物品"进行夸张变形。探讨让它们也拥有 自我意识的手法。

大家可以看到很多外国的动画片里面的台灯会说话, 茶

壶会哭会叫会出声, 能够表现出自己的感情吧? 虽然这种演 绎很常见,在这里就是要介绍如何让这些实际上是没有感情 的东西活起来。在这里同时教授大家"物品的Q版化"和"物 体的拟人化"两个方面。可能会比较难掌握,请大家加油吧。

拟人化的重点

如果需要让它动起来的话, 就首先把它想象成人类,想

好它的哪一部分可以对应人

类的哪一部分。

拟人化的重点

物品的Q版化的一大难点就 是它不会动。所以要想好让 它动起来还是就设计这么静 止的。

拟人化的重点

椅子的腿就是"脚",可以 和人的腿对应,然后胳膊 在哪里呢?这必须要考虑 好,不然别人看了会搞不 懂的。

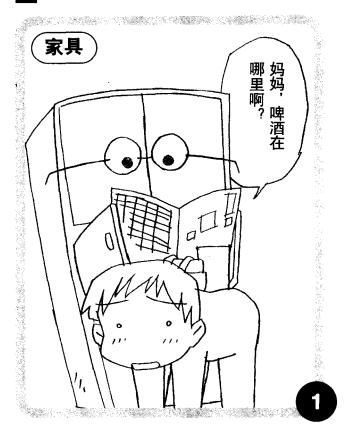

拟人化的重点

感情的表现就如同前面所说 的, 只要给物品加上适当的 脸就可以了。想想它如果是 人, 脸应该在什么位置吧。

拟人化的一家 四格漫画

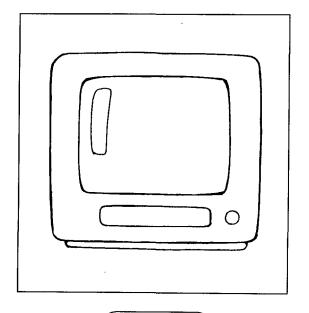

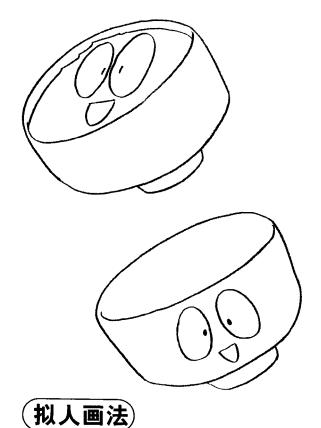

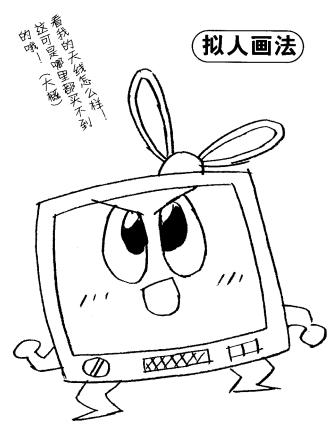
今天也是平静的一天……

大海碗 电视机

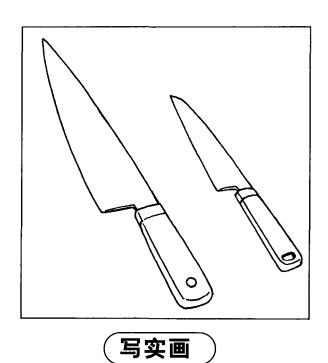

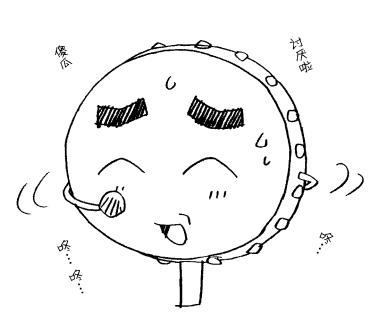

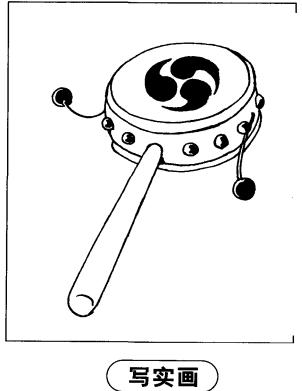
和椅子不同,很容易确定电视机的定机有一个不同,很容易确定电视机机有的电视机基本。则前的电视机基本。则是现代的电视上腿了时间,所以只能给它加于脚的时候,是不少的人。所以就是在加手,从基本上来的一个角色,从基本上眼眼时,从上,一个一个,是一个,是绝对的,但大家还是绝对的,但大家还是这一点。

刀 拨浪鼓

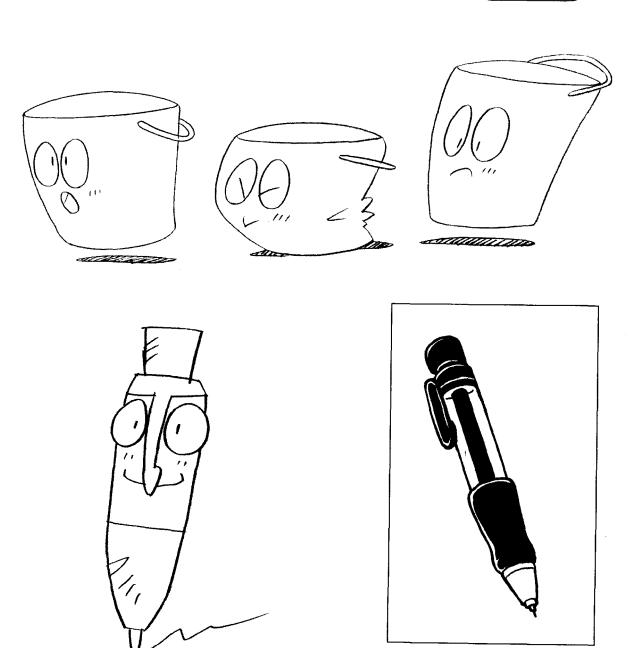

拟人画法

桶笔

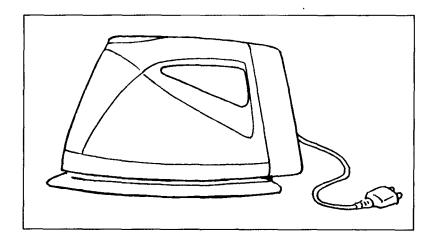
拟人画法

写实画

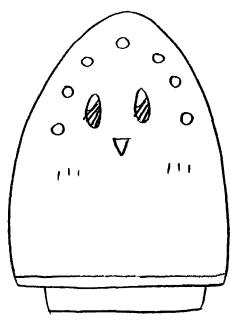
拟人画法

熨斗 木屐

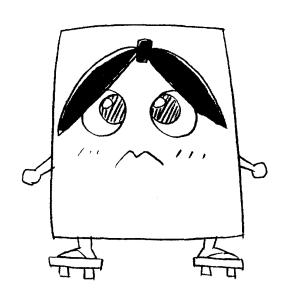
写实画

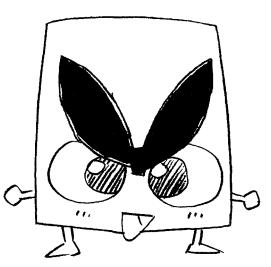
给物品加上脸,有关脸的位置的他题在前面已经说的性格的一个人。他也是说的性格大多。他也有很大差异。比如下面那个木板。也是有一个人,并没有重是 180 度的大转变。定案,所以适合于作品的角色的上,并不是的一个人。

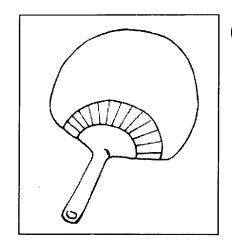
拟人画法

拟人画法

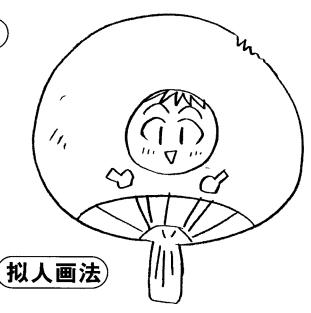

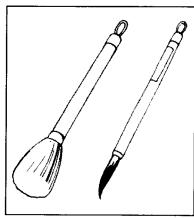
烟 团扇 毛笔

写实画

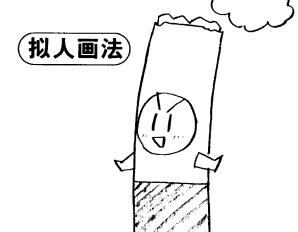

写实画

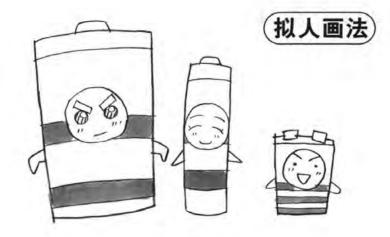
拟人画法

物品的拟人化过程中,也可以把 脸当作单独的部分加到物品上。 好像给人穿上毛绒玩具的装束一 样,这样角色的演绎起来会更得 心应手一些。

干电池 口红 气球

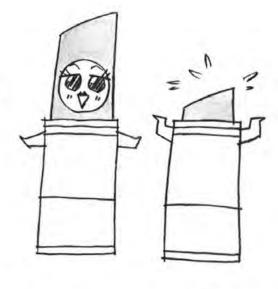

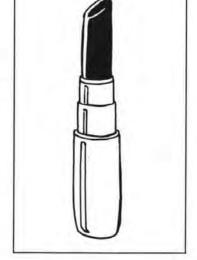

写实画

写实画

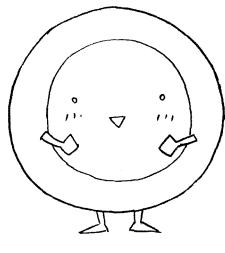

要根据物品种类的不同来进行 变形。一定要让角色显得活灵 活现。让看的人能够充分理解 物品的个性。

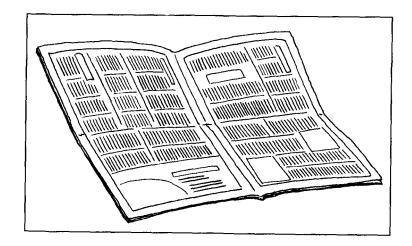
盘子 报纸

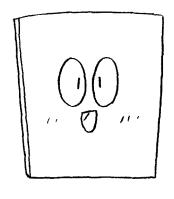
有些时候,即便给物品加上脸也不会让角色变得活灵活现。比如在作书的拟人化的时候,在里面书页上加上脸,一旦书合上了,脸就看不见了。相反,如果给报纸加上脸,一打开报纸,脸就看不见了。所以要根据需要和目的来给物品加脸。

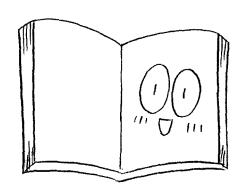

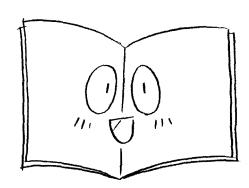
拟人画法

写实画法

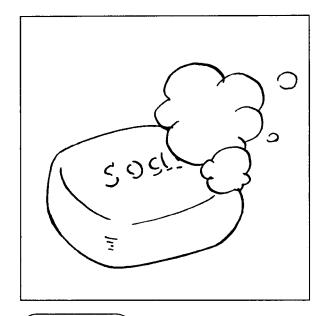

拟人画法

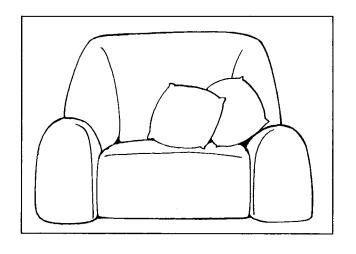
沙发 肥皂

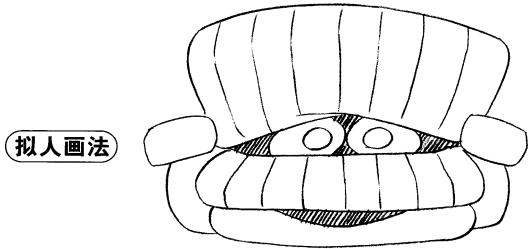

写实画法

拟人画法

写实画法

后记

大家觉得《Q版动物篇》怎么样呢?在这本书里没有介绍到的动物和物品还有很多,所以请大家尝试着去画自己身边的各种动物和物品吧!

在之前,我也写了《Q版人物篇》但是不管是人、动物还是物品,只有掌握了实际的样子,才能创作出好的Q版角色。动物是怎么行走的、应该怎么表现,物品的构造是怎样的、怎么使用的,如果不能够完全的理解这些,你就不可能成为创作活灵活现的Q版角色的造物主。

如果只看表面,只肤浅的去理解,创作出来的角色是不会有长期的生命力的。请大家赋予角色生命,让他们好像活的一样生动,有自己的生活和世界观。只要用心,你笔下的角色一定不会辜负你的期望的。

